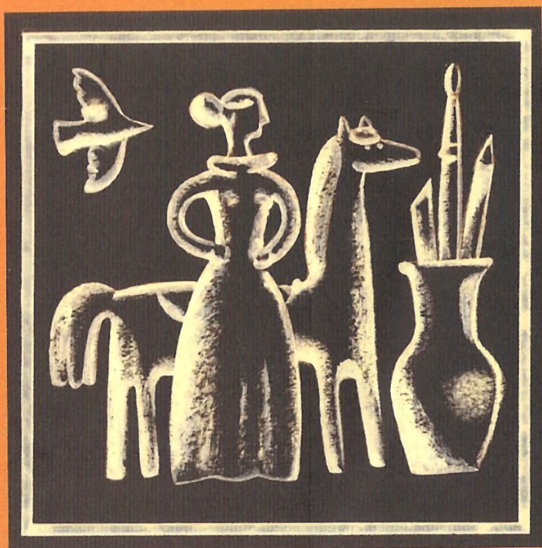
О.Л. Некрасова-Каратеева

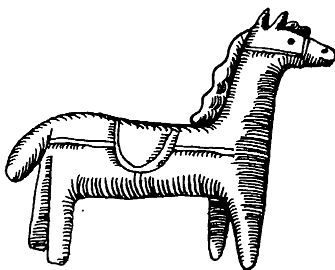
УЧИМСЯ ЛЕПИТЬ

О.Л. Некрасова-Каратеева

УЧИМСЯ ЛЕПИТЬ

книжка-помощница

Санкт-Петербург
2014

УДК 688.783.5
ББК 85.13
Н48

Н48 **Некрасова-Каратеева О. Л.**
Учимся лепить. Книжка-помощница. — 2-е изд., испр. — СПб. : Нестор-История, 2012. — 236 с., ил.

ISBN 978-5-89781-959-3

Эта книжка-помощница для тех, кто хочет принять участие в увлекательных занятиях с детьми лепкой. В книге дана развернутая система обучения технике лепки из пластилина и глины для детей разного возраста. Рассказано, как можно самому приготовить материалы, инструменты и даже построить печь и провести обжиг.
Для широкого круга читателей.

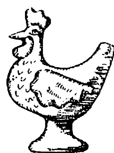
УДК 688.783.5
ББК 85.13

Подписано в печать 21.02.2012. Формат 84×108 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная
Усл.-печ. л. 24,78. Заказ № 3716. Тираж 500 экз.

Издательство «Нестор-История»
197110 СПб., Петрозаводская ул., д. 7, тел. (812)235-15-86
e-mail: nestor_historia@list.ru; www.rossica.su

Отпечатано в типографии «Нестор-История»
198095 СПб., ул. Розенштейна, д. 21
Тел. (812)622-01-23

Вы подарили ребенку игрушки, дали фломастеры и бумагу, купили пластилин и очень хотите, чтобы он увлеченно и успешно занимался ими. Но как часто мы замечаем, что у ребенка «все есть, а он ничем не интересуется, скучает». Очевидно, дело в том, что мало просто дать забаву ребенку – с ним нужно заниматься, его нужно заинтересовать, увлечь, с ним нужно общаться. Ведь он еще мал, а любой опыт (и опыт в игре) обретается во взаимодействии. Ребенку необходимы свобода и самостоятельность, но ему также нужны помощь и общение. Игры особенно интересны в кругу друзей – детей или взрослых. Предлагая ребенку какую-нибудь игру или занятие, взрослому не мешало бы и самому в них разобраться и подумать, как это отзовется в душе ребенка, как повлияет на его характер, как скажется на его развитии. Желая помочь или научить ребенка чему-то, стоит задуматься и над тем, а какими должны быть ваши подсказки, будут ли уместны и своевременны советы? Оказывается, что многие взрослые сами при этом нуждаются в помощи, в некоторых разъяснениях... Вот и решили мы создать такую КНИЖКУ-ПОМОЩНИЦУ для всех, кто хочет организовать, принять участие и помочь детям в общих увлекательных занятиях лепкой.

В книжке содержатся материалы для развернутой системы занятий лепкой в пластилине и глине с детьми разного возраста от дошкольников до старших подростков.

Эту книжку можно рассматривать с ребенком вместе, можно пересказывать ему интересные сведения, которые вы прочли заранее, ну а тексты, напечатанные под значком (✧) касаются важных психолого-педагогических аспектов занятий лепкой. Есть в книжке особая глава «ВСЕ СВОИМИ РУКАМИ», в которой рассказывается о том, как можно самому приготовить материалы, инструменты, оборудование для лепки, как построить печь и провести обжиги. Ребенку эти сведения будут непонятны, но он с удовольствием и интересом будет наблюдать за вашей работой и так узнает много полезного. В конце книги помещен специальный словарь, который познакомит вас с происхождением и значением слов, часто употребляемых в речи лепщиков, скульпторов, керамистов.

ЛЕПКА

Лепка – доступное детям и любимое ими занятие. Даже очень маленькие детишки с удовольствием лепят из мокрого песка «пирожки», строят «замки» и целые «города», из снега лепят снеговиков, из пластилина – фигурки, из мучного теста – «жаворонков», из глины – игрушки и разные предметы... Какая радость – собственными пальчиками что-нибудь сделать, да еще если материал мягок, послушен и сохраняет заданную тобой форму! Лепка – это всегда чудо! Чудо, когда из бесформенной массы какого-нибудь материала получаются вполне конкретные формы. Можно вылепить фигурки людей и зверей, цветы и деревья, дома и машины, бусы, посуду, подсвечники, игрушки ... и многое, многое другое!

Лепка – это ручное творчество. Обе руки вместе создают форму. Они набирают и распределяют массу глины или пластилина, мнут, сдавливают, сдвигают, прищипывают, пришлепывают, заглаживают, выбирают лишнее из комка. Лепщик формует из этой массы объемы, соотносясь с видимым или представляемым образцом. А форма, которая получается в лепке, и складывающиеся в ней соотношения частей уже сами являют собой какой-то новый пластический образ. Внешний вид, конфигурация слепленной формы выражают и ее характер – изящный или грубый, красивый или страшный, смешной или грустный, вялый или сильный...

И все вокруг, и сам мастер с восторгом удивляются появлению этого нового образа, этого произведения, этого чуда!

Лепка относится к пластическим видам искусства. А что же такое пластика? Есть много рассуждений по этому поводу, но суть

их сводится к тому, что **пластика** (греч. plastike – «гармония, согласованность движений») понимается как ***способность*** живой и неживой материи к движению, как ***процесс формообразования***, как ***выражение движения в форме***. Если вдуматься, то можно заметить, что все природные объекты и все объекты деятельности человека обладают пластическими свойствами и сами участвуют во взаимном формообразовании. В природе происходят бесконечные метаморфозы (греч. metamorphosis – «превращение, полная перемена»). Вокруг нас постоянно все меняется, меняемся и мы сами. Пластичны и процессы жизни материи – *зарождение, развитие, расцвет, старение, разрушение, гибель, перерождение* и т. д. Протекают они по-разному, их отличает различная динамика, энергия, интенсивность. В этом смысле слово «пластика» связано с такими общими понятиями, как *материя, форма, движение, пространство, время, энергия.* Интересно, что эти же понятия служат для характеристики пластического произведения (мы говорим – пластичность материала, пластичность формы, пластика движения, энергичность формы и движения, красота материала, формы и движения и т. д.).

Пластическими называются материальные виды искусства, которые решают задачи создания объемных форм, – *скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство.* А красота форм и движений человеческого тела послужила основой для зарождения и развития еще и таких видов «живого» пластического искусства, как танец, балет, театрально-сценическое действие, творчество мимов, художественные виды спорта. Мы говорим о танцовщице: «Как она пластична!». Мы говорим об актере-миме: «Его пластика выразительнее всяких слов!». Мы говорим о спортсмене: «Как сильны, красивы, точны, пластичны его движения!».

Лепить (др. русск. лъпити от лепило; греч. lipos – «липкий, клейкий») – значит плотно прикреплять что-либо с помощью клейкого, вязкого вещества; создавать изображение чего-либо из пластичного мягкого материала.

Лепка – это пластическое творчество, которое во взаимодействии человека с разными материалами ориентирует его на поиск и созидание гармоничной и выразительной объемной формы, изображающей что-либо и выражающей некое состояние.

Занятия лепкой дают возможность человеку активно наблюдать процессы пластической жизни материи и творчески участвовать в них. Лепка – это эффективный способ познания окружающего мира и собственного преобразования его.

ЧЕМ ЖЕ ПОЛЕЗНЫ ЗАНЯТИЯ ЛЕПКОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Лепка – дело, которое дает ребенку массу разнообразных впечатлений и увлекает его своим преобразовательным процессом. Понаблюдайте за ребенком, который сейчас лепит, и вы увидите, как он увлечен, как ему нравится это занятие. Постарайтесь вспомнить свои детские ощущения при лепке, а если не вспомните, то присоединяйтесь к малышу и проверьте наше первое утверждение.

✧ Лепка может подарить ребенку радость созидательного, продуктивного творчества. Лепка из глины, из пластилина, из мучного теста – это процесс с реальным, зафиксированным в материале, **предметным результатом** (в отличие от игр с водой, сыпучим песком, тающим снегом, от подвижных игр и пр.). Получившаяся поделка – это вещественное доказательство усилий и достижений ребенка, это – созданная им новая реальность, его успех, его гордость. А как все это важно для положительного самочувствия ребенка, для ощущения им своих творческих возможностей и побед! Лепка дает ребенку возможность почувствовать себя творцом, человеком, могущим что-то создавать, а значит – личностно значимым.

✧ Занятия лепкой вызывают множество чувственных и интеллектуальных переживаний. В опыте общения с конкретным материалом ребенок узнает его «характер», а внимание к его свойствам и особенностям приучает ребенка учитывать их в работе. Для успешного продвижения в деле необходимо уметь приспосабливаться к ним, т. е. использовать достоинства и избегать мешающих недостатков. Такой опыт открывает ребенку понимание многообразия и особенностей свойств природы. Это так же важно для воспитания у него навыков **партнерства** – способности видеть, чувствовать, понимать и взаимодействовать с партнером (даже если это только пластилин или глина).

✧ Пластические упражнения с разными материалами развивают чуткость и силу пальцев, ловкость, сноровку и скоординированность движений обеих рук. Замечено, что раннее включение в пальчиковую деятельность способствует ускорению развития ребенка и особенно – **развитию речи**. Такие занятия очень полезны детям с проблемами в развитии.

✧ Лепка обогащает и совершенствует восприятие ребенка, предо-

ставляя ему информацию об окружающем мире не только через зрение, но и через осязание. Так получается специфическая **информация об объеме, форме, плотности, фактуре, температуре, массе** материальных тел. Осязательный (тактильный) опыт, обретаемый в занятиях лепкой, открывает ребенку понимание величины формы, ее телесных границ, материальности, характера. Развитие зрительного и двигательно-осязательного восприятия необходимо ребенку для правильного ориентирования среди объектов окружающего его реального мира, чтобы он мог избегать опасных столкновений с ними и вступать в адекватное взаимодействие.

✧ Занятия лепкой воспитывают **терпение**, ведь не сразу все получается, и нужно внимательно следить за происходящими метаморфозами и управлять ими. А стремление овладеть материалом, преодолеть его сопротивление, освоить правила делания и добиться результата вырабатывает настойчивость в преодолении трудностей вообще.

✧ Чтобы что-то вылепить, нужно сначала это увидеть или представить себе и подметить, что получается в процессе лепки. Занятия лепкой развивают **внимание, зрительную память.** Они приучают рассматривать объекты, опознавать их, выделять в них главное и различать отдельные детали. Они способствуют развитию у ребенка наблюдательности и обогащают его знаниями о реальной действительности.

✧ Одновременно лепка возбуждает у детей **фантазию** и развивает способность к воображению, к придумыванию, к преобразованию реальных впечатлений и знаний в художественные образы, что, в свою очередь, подготавливает детей как к собственному творчеству, так и к восприятию «взрослого» искусства.

✧ Лепка позволяет ребенку изображать объект объемно, т. е. со всех сторон, как он и воспринимает его в реальной жизни, а не искать условно-плоскостного обозначения, что требуется при рисовании на плоском листе бумаги. В лепке ребенок познает условную масштабность вылепленных им фигурок, их знаковость и заместительное значение по отношению к реальным предметам. Осуществляемое в лепке объемное **моделирование** реального мира побуждает детей моделировать и отношения с предметами, и отношения между слепленными персонажами. Так возникают игры с предметами и ролевые игры, где ребята часто идентифицируют себя со своими поделками, переживают за них. В игре детьми осваивается социальный и нравственный опыт.

✧ Творческие задачи в лепке требуют от ребенка поиска разных возможностей для воплощения своих замыслов и выражения чувств. Они стимулируют малыша к пробам, к **изобретательству**, к активному

личностному **самопроявлению,** воспитывают авторскую **волю.**

✧ Творчество на занятиях лепкой развивает детей **эстетически.** Оно ориентирует их внимание на гармонию форм в природе и в искусстве, формирует их художественный вкус.

✧ Систематические, увлекательно построенные занятия лепкой могут привить ребенку желание работать, интерес и **любовь к труду,** особенно когда эта его деятельность получает поддержку, помощь и одобрение взрослых. С желанием и интересом можно добиться больших успехов в труде.

Итак, лепка – это не просто забава для ребенка, но очень важное дело. Занятия лепкой открывают ребенку красоту, сложность и многообразие окружающего мира, вводят его в общение с этим миром, учат творить в нем. Они разносторонне развивают ребенка, дают ему много радости и подготавливают к оптимистичному взрослению.

ЛЕПКА ИЗ ПЛАСТИЛИНА

В природе можно найти разные вязкие, мягкие, податливые материалы, из которых можно что-нибудь слепить.

Различные **смолы** мягки и податливы, но форму держат плохо, часто бывают липкими и оплывают. Пчелиный или минеральный **воск** более подходит для лепных работ. Из него хорошо лепить, когда он подогрет. Застывая, воск отвердевает, сохраняя приданную ему форму. Из куска застывшего воска можно вырезать фигурку, а мелкие детали рельефа можно пролепить разогретым инструментом. Воск не размокаст в воде. Но в тепле он оплавляется, в огне растапливается и сгорает. Из **глины** хорошо лепить, пока она влажная. Она послушна давлению пальцев и легко формуется, а, засыхая, она сохраняет приданную ей форму. В воде она может размокнуть и утратить очертания формы, зато в огне глина делается прочной, как камень.

Люди долго и по-разному приноравливались к материалам. Слепленные из глины формы обжигали в огне и в дальнейшем использовали их и в домашнем быту, и в ремесленном деле, и в общественном обиходе. Воск же стали использовать для создания моделей ювелирных или скульптурных изделий, с которых снимали формы, восковые модели вытапливали, а формы использовали для исполнения изделий из других материалов (металлов). Для создания моделей крупных скульптур воск не годился, т. к. оползал под тяжестью собственной массы, а глина, хоть и могла выдерживать большие объемы, быстро высыхала, усыхала, трескалась и искажала пластику. Это не позволяло использовать глину в длительной работе.

Тогда мастера стали смешивать разные материалы, чтобы получить и пластичную, и прочную, и не сохнущую массу.

Скульпторы эпохи Возрождения для создания скульптурных моделей готовили особую массу из воска, к которому добавляли глиняный порошок, немного сала, скипидара и черной смолы. Глина служила наполнителем массы и придавала ей большую корпусность (способность сохранять форму), сало делало ее более податливой, скипидар – более вязкой, а смола придавала ей черный цвет и плотность при затвердевании. Массу эту назвали **пластилин**, т. к. формообразующие ее «способности» оказались очень пластичными (ит. plastilina – «вылепленный»).

Мастера XIX века для приготовления пластилина использовали воск и канифоль, растапливая их в оливковом масле. От количества масла зависела мягкость пластилина.

Нынче освоены различные рецепты приготовления пластилина, и они по своему составу разделяются на ***восково-глиняные*** и ***восково-жировые***.

Для детских занятий лепкой производится мягкий восково-жировой пластилин с цветными наполнителями. При разогреве и под нажимом пальцев пластилин легко мнется, меняет форму. Но из-за этого же его свойства поделки из пластилина оказываются непрочными, нестойкими, мнущимися, оплывающими от тепла и теряющими в итоге заданную им форму. А потеря формы у созданных фигурок сильно огорчает детей. Хранить изделия из пластилина нужно бережно, в холоде. Зато он хорош в игре, позволяя фигуркам сгибаться, менять положение, «двигаться».

Для детских занятий лепкой пластилин удобен тем, что он мягок, не сохнет, позволяет продолжить начатую ранее работу, вернуться, поправить, переделать.

✧ Лепка из пластилина – занятия-игры в мире форм и объемов.

✧ Лепка из пластилина – тренировка пальчиков, освоение основ пластических умений в лепке (дети мнут комочки, крутят шарики, катают валики, раздавливают лепешки, режут массу на дольки, на полоски, последовательно набирают необходимые объемы и т. д.).

✧ В лепке из пластилина происходит овладение приемами скульптурной пластики:

формование из целого комка,
лепка из составных частей,
постепенный набор на каркасе,
лепка рельефов, – лепка с применением других материалов (проволоки, спичек, стружки, перьев, бисера и пр.).

✧ Использование цветного пластилина в лепке приучает детей к различению цвета и к пониманию разного его значения в скульптуре (предметный цвет, живописный цвет, символический цвет).

✧ Пластилин – удобный материал для создания макетов, которые дети любят использовать в разнообразных играх:

«замки» – в играх-сказках,

«дома и усадьбы» – в светских играх,

«мототреки» и «железные дороги» – в транспортных играх,

«зоосад», «городской транспорт», «театр», «аэропорт», «космодром» и др. – игры с большим количеством фигурок – персонажей и игрушечных предметов для длительных разносюжетных игр в условном игровом пространстве (как макет и модели реального мира).

✧ Лепка из пластилина позволяет освоить метод эскизирования – поиска форм-моделей для больших форм и композиций, когда необходимо предварительно найти образ, уточнить конструкцию, размер, детали будущего произведения. В скульптурной работе пластилин используется как промежуточный, эскизный, модельный материал.

✦ Пластилиновые модели могут быть в дальнейшем отформованы в гипсе для отливки фаянсового, фарфорового, металлического, стеклянного, пластмассового изделия. Мальчики очень любят отливать из олова солдатиков и различное военное снаряжение, а девочки – отминать в гипсовых формочках разные украшения из глины.

Что и как нужно приготовить для занятий лепкой из пластилина

Пластилин.

Пластмассовые или костяные стеки. Ножи.

Пластмассовые дощечки разных размеров. Бумагу, карандаши и фломастеры для эскизов.

Разные вспомогательные материалы (картон, проволоку, бисер, цветную фольгу, пуговицы, палочки, нитки и пр.).

✦ Как приготовить пластилин, прочтите в главе «Все своими руками».

✦ Стека (ит. stecca) – инструмент, которым пользуется скульптор при лепке для обработки поверхности скульптуры. Для лепки из глины больше подходят деревянные стеки, из воска – металлические, из пластилина – костяные и пластмассовые. Как сделать стеки самому, рассказано в главе «Все своими руками».

✦ Чтобы пластилин при лепке не прилипал к дощечке из пластмассы и пластмассовым стекам, их слегка смачивают водой.

✦ Пластилин – жирный материал и этим самым доставляет некоторые неудобства и неприятности – оставляет жировые пятна на столе и на бумаге, прилипает к мебели, нелегко отмывается водой с рук, надолго застревает под ногтями, пачкает одежду. Все это требует особого внимания к нему и аккуратности в работе. После лепки из пластилина нужно мыть руки щеткой в теплой мыльной воде. Чтобы очистить одежду от пластилина, нужно сначала как можно тщательнее снять пластилиновую массу с ткани, затем загрязненное место несколько раз прогладить горячим утюгом между двумя слоями мягкой впитывающей бумаги, а уж потом хорошо простирать в мыльной воде.

✦ Чтобы пластилиновые изделия утратили поверхностный жир и приобрели большую твердость, их можно обвалять в порошке мела или в тальке и после высыхания расписать кроющими красками – гуашью или темперой. Такая обработка по-

делок используется при создании различных макетов.

Иногда для этих целей используют муку. Она тоже обезжиривает пластилин, но со временем может заплесневеть, да и внешний вид таких изделий непривлекателен.

Я леплю из пластилина

Что умеет пластилин

Помнем пальчиками комок пластилина и посмотрим, на что он становится похож? – на листик, на лепесток, на цветок, на блюдечко, на ягодку, на пирожок, на морковку, на ракету, на гусеницу, на яичко, на цыпленка, на... , на... Назовем и поиграем.

✧ Тактильное (осязательное) знакомство с материалом дает ребенку много сведений о его пластических возможностях, вызывает положительное чувство взаимного действия, влечет к действиям по формообразованию, к поиску все новых и новых форм.

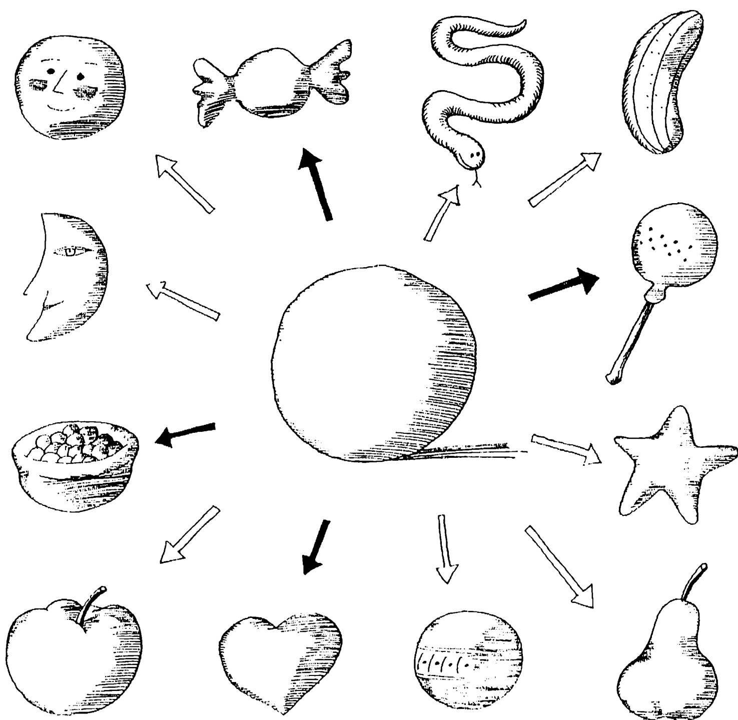
✧ Наблюдение за метаморфозами вызывает в сознании ребенка различные ассоциации его жизненных наблюдений и делает его опыт помощником в творчестве. А называние видимых образов связывает зрительный и представляемый образы с его вербальным (словесным) символом. Это способствует развитию воображения и речи ребенка.

Покрутим шарики, покатаем валики, разомнем лепешки и поиграем немножко

Возьмем маленький комочек пластилина, положим его в серединку ладошки и покатаем двумя руками. Получится шарик. А может быть, это ягодка? Скрутим много «ягодок», положим на лепешку-«блюдечко» и предложим куклам на «десерт».

Скатаем шарик побольше величиной, пофантазируем немного и поможем ему преобразиться: нарисуем острой палочкой на шарике глаза, нос и улыбающийся рот – получится «колобок»; прочертим по шарику линии – получится мячик, но, может быть, и клубок ниток; чуть примнем шарик и воткнем в него палочку – получится яблочко, а, может, вишенка или Чупа-чупс...

Покатаем немного шарик, потом начнем круговые движения рук делать более широкими и почувствуем, что в ладошках окажется уже не шарик, а маленькое «яичко»; чуть

вытянем и заострим один конец – получится «капелька», придавим «капельку» – получится «листик».

Из лепешки можно сделать «солнышко», «месяц», «звезду», «цветок», «тарелочку», «зеркальце»...

Скатаем комок пластилина в жгутик, свернем его и получится колечко. А другой жгутик изогнем несколько раз – получится «змейка».

Нетрудно сделать и «морковку», и «огуречик», и «банан», и «конфетку»...

«Морковку» дадим игрушечному зайчику, на лепешку-«листик» можно посадить жгутик-«гусеницу», а на «тарелочку» можно положить «яблочко», «банан» или «конфетку». «Конфетки» можно завернуть в фантики для угощения понарошку...

✧ Такие игры-занятия полезны для развития образного представления как упражнения на узнавание и называние. Лепка – сама увлекательное занятие, но еще подготавливает и материально обеспечивает

дальнейшую игру со слепленными объектами.

Волшебные комочки

Кусок пластилина или чистый лист бумаги приглашают к творчеству. Как в сказочном полене скрывалась душа Буратино, так и в куске пластилина таится образ будущей фигурки. Интересно видеть, как видоизменяется в лепке бесформенный комок пластилина и превращается в какой-нибудь предмет, в зверька или в человечка.

Из круглых комочков легко сделать:

фрукты – яблоко, грушу, сливы, лимон, виноград, банан...

овощи – помидор, огурец, морковь, луковицу ...

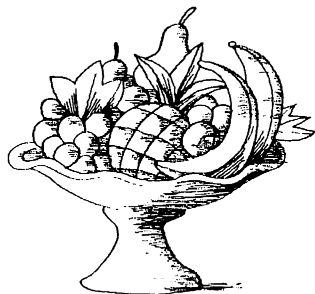
грибы, желуди, цветы.

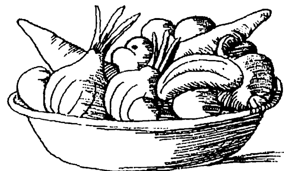
Чтобы дети смогли лучше представить себе все это, хорошо бы дать им перед лепкой посмотреть и потрогать настоящие фрукты, овощи, грибы или показать картинки, поиграть в игру «Кто – какой?», чтобы дети вспомнили и уточнили определяющие свойства этих объектов.

Часто дети не могут заранее решить, что они будут делать; в таком случае нужно вместе с ребенком внимательно отследить, что начнет получаться в процессе лепки при взаимодействии с материалом и двигать работу в направлении проявляющегося образа, уточняя его особенности. Так, в лепке примут участие руки, зрение и воображение.

Готовые поделки хорошо бы разложить: фрукты – в вазе, овощи – в тарелке, грибы – в корзинке и т. д.

Если дети еще маленькие, то вазу может сделать взрослый, и получится композиция в соавторстве, где каждый может увидеть и показать свое участие. Мама и ребенок вместе будут радоваться, любоваться и гордиться своей работой.

Дети постарше могут сделать все сами, и их ожидает переживание удовлетворения от успешного творчества. Если же занятия проводятся в группе маленьких детей, то их «фрукты», «овощи», «грибочки» можно разложить в настоящих вазочках, тарелках, корзиночках, украсив «натюрморт» травками и листиками, и результат коллективного творчества выставить на всеобщее обозрение.

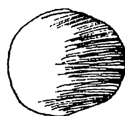
✧ Психологически важно, чтобы дети как можно более полно прожили творческий процесс и ощутили его завершение. Нужно дать детям рассмотреть их поделки, поделиться впечатлениями от работы и результатов и продолжить общение с ними в игре.

Маленькие зверюшки из одного куска пластилина

В природе каждый зверек имеет свою форму и свой характер. Перед началом лепки хорошо бы вспомнить, «кто – какой?», рассказать историю про каждого, подобрать игрушки и картинки, поиграть в игры с перевоплощениями, вспомнить стихи или песенки. А в лепке создать своего зверька – пластилинового.

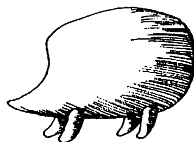
Еж. Комок пластилина величиной со сливу скатать между ладонями большими круговыми движениями, чтобы получилась форма, похожая на яйцо. Затем, держа ладони под углом друг к другу, раскатать форму так, чтобы один конец заострился, – это будет «мордочка». Пальцами слегка оттянуть остренькую «мордочку» и чуть приподнять ее кверху. Подстучав низ формы об стол, сделать «животик» и прилепить маленькие комочки-«ножки». Острой палочкой обозначить глазки и иголки. Вот и получился пластилиновый ежик.

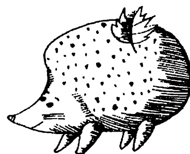
Мышка. Комочек пластилина величиной с персиковую косточку скатать в форме яйца. Затем с одно-

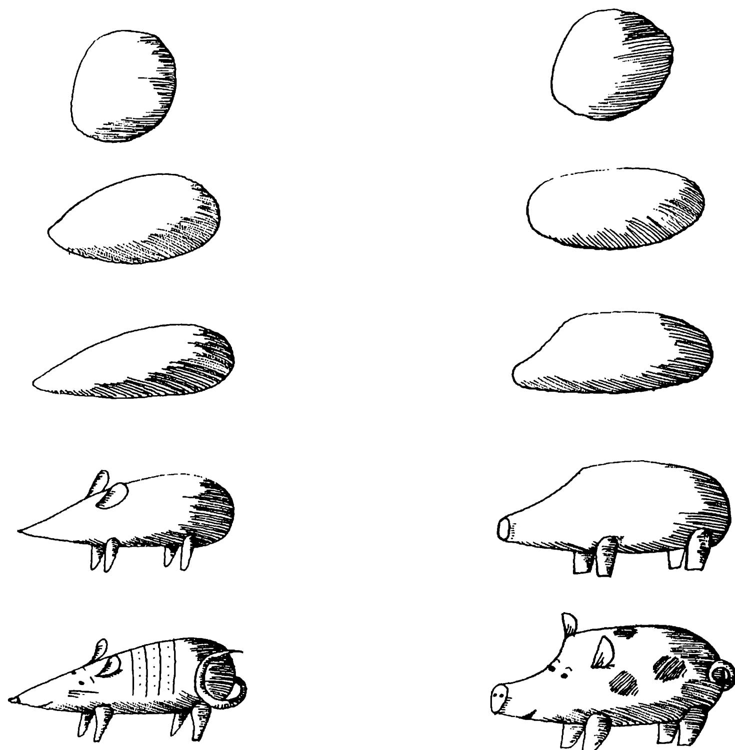

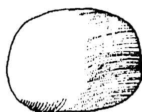
го конца обмять пластилин пальцами и заострить «мордочку». Потом скатать два маленьких шарика, расплющить их и прилепить, прижав стекой, с двух сторон около мордочки – это «ушки». Подстучать об стол так, чтобы тельце снизу стало плоским и мышка прижалась «животом» к столу. Затем скатать пальцами правой руки об ладонь левой руки тонкий жгут - «хвостик» и прилепить его на место, прижав вдоль тельца. Острой палочкой обозначить глазки и усики. У мышки сразу проявится симпатичный характер, с нею захочется играть.

Поросенок. Комок пластилина величиной с абрикос скатать между ладонями в толстый валик, закруглив его с одной стороны, а с другой – вытянуть пальцами в заостренную «мордочку». Мордочку прижать стекой, чтобы получился «пятачок». Защипив пластилин сверху около «головы», оттянуть остренькие «ушки». Защипами снизу можно

оттянуть четыре «ножки». Теперь нужно хорошо установить фигурку на эти ножки. И, наконец, пора уже скатать жгутик-«хвостик», свернув его завитком и прикрепив на место. Острой палочкой нужно обозначить глазки поросенка, его рот и дырочки-ноздри на его пятачке. Он будет совсем как настоящий, а ребенок с удовольствием похрюкает за него.

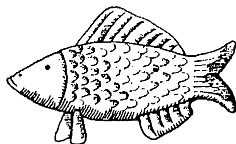
Рыбка. Чтобы слепить рыбку, нужно взять небольшой комок пластилина и скатать его в форме вытянутого кокона, затем приплюснуть с двух боков. С одного конца заготовки оттянуть пластилин и еще больше его расплющить – здесь будет «хвост». С помощью стеки разделить его на две части и прорисовать бороздки вдоль хвоста. С противоположной стороны будет «голова» рыбки. Стекой обрисовать «голову», наметить «глаза» и «рот». По тельцу рыбки сделать рисунок чешуи, прорисовывая или ритмически придавливая стекой. Сверху вдоль спинки прищипнуть «большой плавник». Из отдельных расплющенных комочков пластилипа сделать плавники и прилепить их с обеих сторон тельца внизу за головой. Опираясь на брюшко, хвост и плавники, рыбка «поплывет».

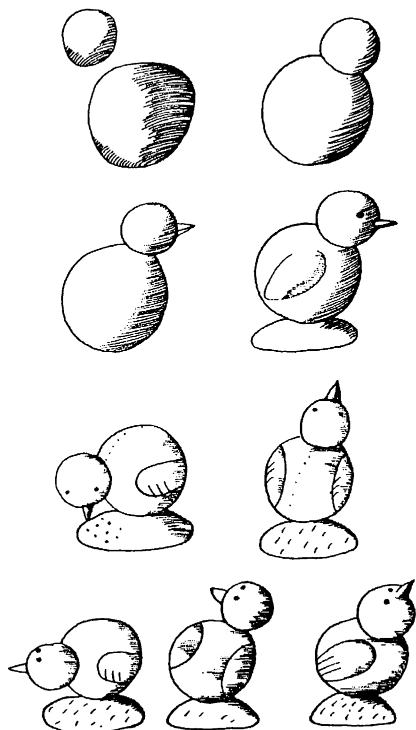
Если при дальнейших занятиях, лепя рыбок, немного «поиграть» с размерами головы, тельца, хвоста и плавников, меняя их положение, форму и узоры, то можно слепить целую «стайку», целый «аквариум» разных красивых рыбок. Их можно расположить на сине-голубом стекле или картоне и представить себе сказочный пруд.

✧ Многократное обращение к одной теме позволяет хорошо усвоить основные приемы лепки, разнообразить форму и образы изображаемых персонажей. Когда же ребенок чувствует свободу в работе, то это положительно настраивает его волю на поиск новых решений. Дети изобретают свои приемы лепки, уточняют

образные характеристики персонажей, создают неожиданно оригинальные фигурки.

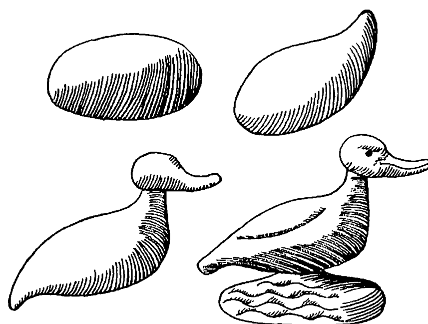
Шарик на шарик, комок на комок...

Кусочки пластилина легко слепливаются друг с другом. Из простых объемов, по-разному соединяя их между собой, можно получить изображения разных животных: цыпленка, зайца, курицы, петуха, утки, гуся и др.

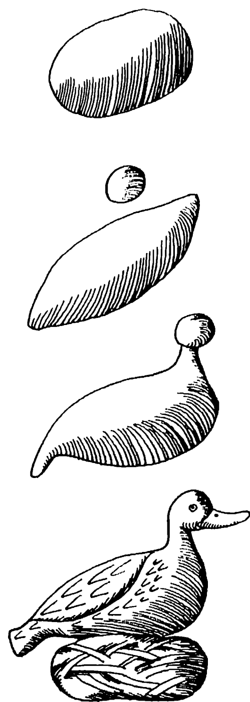

Цыпленок. Цыпленок похож на пушистый комочек. Из-за пуха он кажется совсем как шарик. Поэтому и лепить его можно из шариков. Кусок пластилина размером со сливу разделим на два комочка: один – как спелая вишня, другой – размером с горошину. Скатаем из них два шарика. Потом маленький шарик нужно положить сверху на большой и плотно прижать друг к другу, стараясь при этом не смять их. Получится круглое «тельце» с маленькой круглой «головкой». Теперь нужно прищипнуть острый клювик и укрепить цыпленка на лепешке-подставочке. Если установить его прямо, то цыпленок вытянется вверх и будет высматривать, куда подевалась курица-мать. Если же закрепить цыпленка с наклоном, он начнет искать зернышки в земле. Их можно острой палочкой обозначить на подставке.

Утенок. Утенок похож на цыпленка, только весь продолговатый. И лепится он почти так же,

только не из шариков, а из приплюснутых округлых форм – и тельце, и головка. И клюв у утенка не просто прищипывается, но еще и оттягивается, потому что он длинный и плоский. Еще у утенка есть хвостик, которым он управляет, когда учится плавать. Хвостик можно чуть прищипнуть и заострить. Укрепим фигурку на лепешке-подставке, которую можно разрисовать стекой «волнами» и утенок «поплывет».

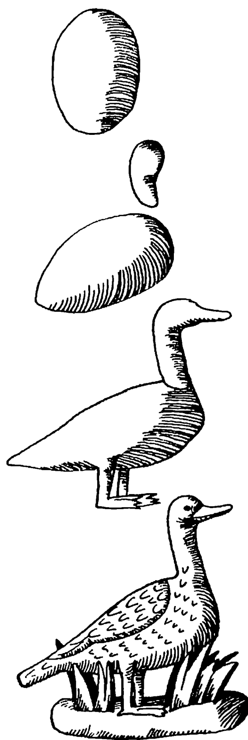

Утка-мама. У утки тельце вытянутое, а головка сидит на шее так, что утка может поворачивать ее в разные стороны, внимательно наблюдая за плавающими утятами. Если из комка пластилина свалять толстый в середине, но с заостренными концами валик и согнуть его как булку-рогалик, то получится тельце утки. Затем нужно скатать из меньшего комка пластилина «головку» и укрепить ее на более вытянутом конце «рогалика» как на шейке. К головке нужно прикрепить плоский вытянутый «клюв». Второй конец «рогалика» укоротить и защипнуть в виде маленького острого хвостика. Тельце утки нужно укрепить на подставочке, которая может быть либо гнездом, либо поверхностью воды (лепешка-«озерцо»). Острой стекой нужно обозначить глаза утки и наметить крылья и перышки. Шейку можно слегка изогнуть и придать ей нужное положение, чтобы утка смотрела вперед или щипала тину под водой, или перебирала им свои перышки, или тянулась бы к утенку.

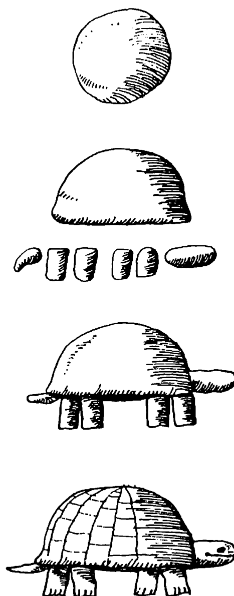
Гусь. Гусь – родня утке, но значительно крупнее, и шея у него длиннее. Гусь может по-всякому изгибать свою шею – тянуть ее вверх при крике, вытягивать вперед, когда нужно достать еду или попугать шипеньем противника, перегибать назад, если нужно пощипать перышки у хвоста или спрятать голову под крыло. Крылья у гуся сло-

жены и плотно прижаты к телу, образуя единую форму. Но он может раскрыть и развернуть их, и тогда видно, какие они большие и сильные. Взмахивая крыльями, гуси поднимаются высоко в небо и перелетают большие расстояния: весной – с юга на север, а осенью – с севера на юг.

Начинать лепить гуся нужно с тела, скатав комок пластилина в форме яйца. Зауженную часть формы оттянуть и примять пальцами в виде небольшого острого хвостика. Голову с клювом и длинную шею вылепить из отдельного комка и прилепить сверху к широкой части тулова. Отдельно слепить ноги на широких лапах и соединить их с телом. Можно поступить иначе и, для большей устойчивости, закрепить фигурку гуся на подставочке с широким основанием и комком пластилина, изображающим ноги гуся в густой траве. Разными положениями головы, шеи, крыльев можно передать разное настроение и движение гуся.

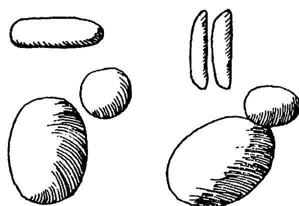
Черепаха. Все знают, что у черепахи есть панцирь, куда она в моменты опасности прячется как

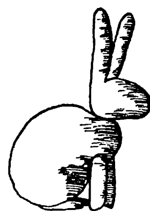

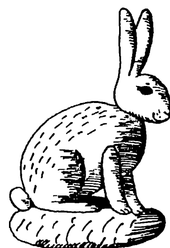
в дом, но и носить его ей приходится повсюду на себе. Панцирь прочен и красив, но тяжел и сковывает черепаху, поэтому двигается она медленно и неповоротливо. А лепить ее нетрудно. Скатать пластилиновый шар, прижать его между ладонями – вот и тело с панцирем. Из отдельных комочков нужно вылепить четыре приплюснутых цилиндрика – лапы черепахи, а также голову с шеей и маленький остренький хвостик. Все хорошо прилепить к панцирю. Стекой нарисовать глазки и рот, складки на шее и когти на лапах, а главное – красиво разукрасить панцирь. Ведь он – гордость каждой черепахи.

Если любопытная черепаха вытянула шею и высоко подняла голову, значит, в этот момент она чем-то заинтересовалась, ничего не боится и забыла об опасности. Если же черепаха втянула ноги и голову, значит она чего-то испугалась или, безразличная ко всему, готовится к спячке. А что происходит с вашей черепахой? Какая она получилась?

Зайчик. У зайчика есть тельце, головка, длинные уши и лапки – задние длинные и передние короткие, которых может быть и не видно, если зайчик прижался к земле. Скатаем из пластилина две округлые формы (одну побольше – для тельца, другую поменьше – для головки) и один длинный цилиндр (заготовка для ушей). Головку прилепим

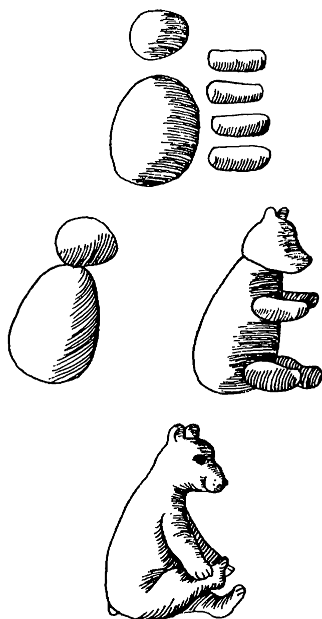

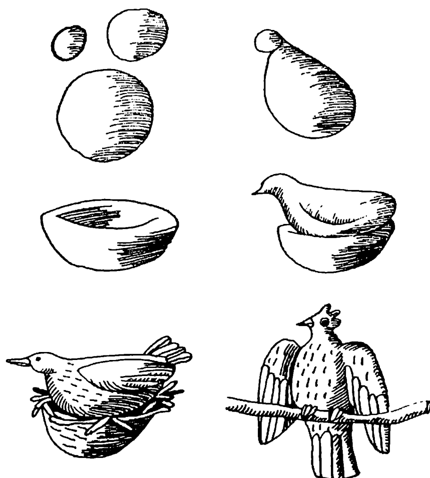
к тельцу, хорошо примазав их друг к другу, а цилиндр разрежем вдоль на две части (два уха), пролепим их, придав нужную форму, и прилепим к голове. Если зайчик сжался в комочек, приник к земле, т.е. к лепешке-подставочке, то и ушки его нужно прижать к тельцу. Если же зайчик насторожился и прислушивается, то его можно прикрепить к лепешке-подставочке вертикально, а ушки развести выше или ниже. Если зайчик загрустил, то мордочка его опустится, а ушки согнутся

и печально повиснут. Прилепленные лапки сразу определят и покажут позу и движение зайчика. Меняя размеры и местоположение деталей, можно изменять его характер и настроение.

Мишка. Мишка толстый, неуклюжий, головка у него небольшая, а лапы – крепкие и сильные. Нужно приготовить несколько комков пластилина: для туловища – побольше, для головы – поменьше, для лап – четыре одинаковых. Скрутим из большого куска валик- «туловище» как продолговатое яйцо. К более узкой части прилепим круглую головку, на которой сначала промнем мордочку и прищипнем ушки. Скатаем цилиндрики для лап и прилепим их с боков туловища. Нужно еще согнуть их, чтобы выявить стопы и когтистые лапы. Если тельце укрепить вертикально, то мишка сможет стоять или сидеть, а если поставить на все четыре лапы, то он сможет стоять или идти. Острой стекой наметим глазки, пасть, шерсть и когти на лапах.

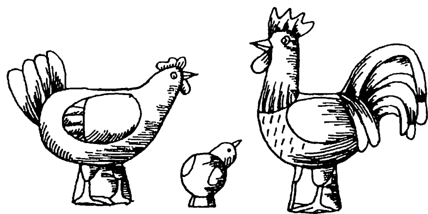
Птичка. Из трех комочков пластилина можно слепить птичку в гнезде. Можно начать с птички, а можно и с гнезда. Комочек побольше, скатанный в форме яйца, послужит для тельца, комочек поменьше, скатанный в форме шарика, – для головки. Слепим их вместе, прищипнем на головке клюв, оттянем от тулова хвост, а острой стекой обозначим

глазки и крылья. Отдельно из круглого комочка пластилина сделаем гнездо, продавив большим пальцем правой руки углубление в гнезде для птички. На поверхности гнезда можно изобразить плетение из веточек. Теперь поместим в гнездо нашу птичку. Пусть живет, поет песни и высиживает птенцов!

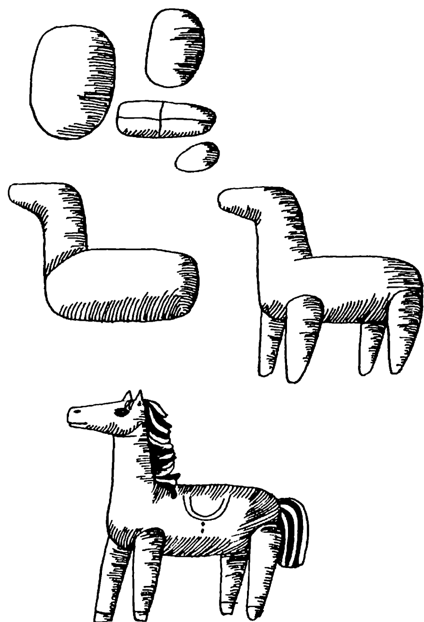
Но можно слепить птичку на веточке, обогатив лепку прилепом крыльев, хохолка, разработкой хвоста и укрепив ее на заранее приготовленном сучке.

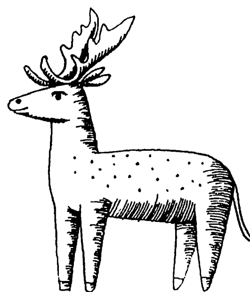
Курочка и петушок. Курочку и петушка можно начать лепить так же, как уточку, только шейку, головку, крылья и хвостик нужно слепить другими – куриными или петушиными. У курицы шея покороче утиной и перышки на ней погуще, а головка совсем маленькая и клюв короткий и острый, зато есть маленький фигурный гребешок и «сережки». Хвост у курицы покрупнее утиного, и защипывать его нужно вертикально, разворачивая как остроконечный веер, уменьшающийся книзу. Курица не умеет плавать, даже боится воды, поэтому укреплять ее тельце нужно не на лепешке-«озерце», а на высокой и прочной подставочке, на которой можно нарисовать стекой куриные ноги и травку.

Петушок – глава в курином семействе, и лепить его нужно важным, гордым, красивым. Он горделиво вытягивает шею (особенно, когда кукарекает), решительно вертит головой, потряхивая фигурным гребнем и бородкой, растопыривает свой большой перистый хвост, машет крыльями, взлетая на забор... Его очень интересно лепить, используя разноцветный пластилин.

Конь. Без коня в игре трудно обойтись – он и труженик, и воин, он и персонаж многих сказок. Мальчики любят лепить коней, а девочки – лошадок. Для лепки коня нужно приготовить 7 комков пластилина: один – для тела, другой – для шеи с головой, четыре одинаковых – для ног и последний – для хвоста. Из большего куска скатаем толстый валик, из четырех одинаковых кусков – четыре цилиндрических или конусовидных ножки, далее слепим шею с головой, на голове нарисуем стекой глаза, ноздри, рот, прищипем острые ушки и витую гриву. Прилепим к телу шею с головой, заровняв место прилепа, затем прилепим ноги коня, хорошо примазав их к телу, и, наконец, прилепим хвост, придав ему любую форму по желанию – сплетя в «ко-

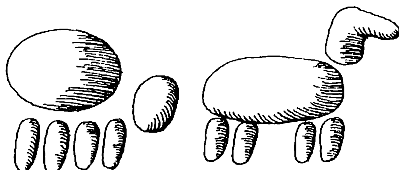

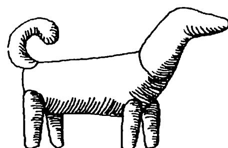

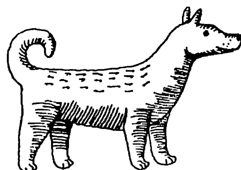
сичку», расчесав его вдоль, набрав из «прядей». Вольный сказочный конь будет резвиться на просторе, коню-воину нужен всадник, коню-труженику нужно слепить сани или карету с ездоками, а лошадке – жеребенка.

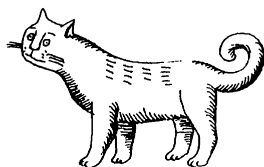
Олень. Олень немного похож на коня, и лепится он так же. Только тело его стройнее, шея длиннее, ноги более тонкие, хвост маленький, а самое главное – у оленя есть красивые фигурные рога. Лепка их требует особой деликатности и тщательности.

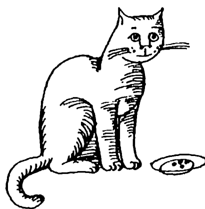
Собака. Собака лепится так же, как и другие четвероногие звери, только длина тела, ног и шеи, форма и посадка головы, форма ушей и хвостов у всех животных разные. Да и сами собаки разных пород очень отличаются друг от друга. Самую простую беспородную собачку

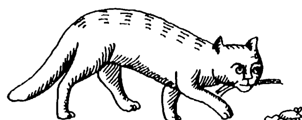

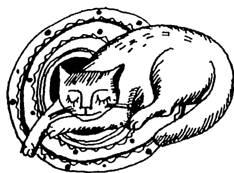

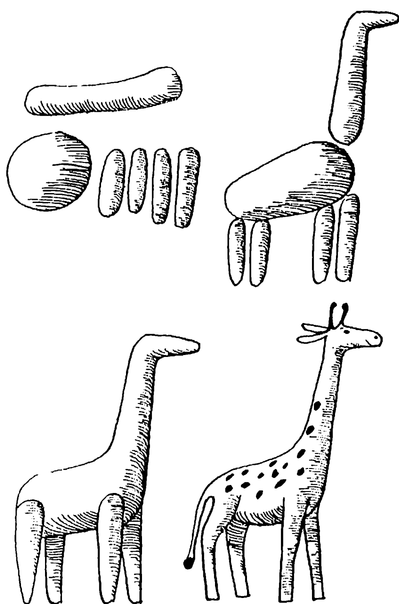

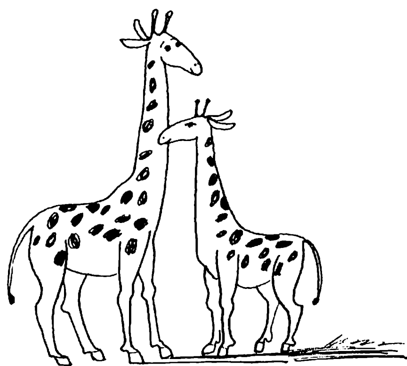
легко слепить, приделав к тулову-валику четыре ножки-столбика, шею-конус, головку с вытянутой мордочкой и заостренными ушками и хвостик колечком. Острой стекой нужно наметить глаза, рот, шерсть. А чтобы слепить собаку какой-нибудь конкретной породы, нужно вспомнить особенность ее тела, головы, ушей, хвоста, стрижки и постараться воспроизвести это в лепке. Дети, у которых есть дома своя собака, хорошо представляют ее себе и легко лепят ее «портрет».

Кошка. Кошка тоже имеет туловище, четыре ноги, голову с острыми ушами и хвост. Но формы ее тела мягкие, движения пластичные, позы красивые и выразительные – вот она сидит, вот крадется, вот прыгнула на мячик, вот уютно свернулась, а вот разлеглась на коврике. Кошку интересно лепить в движении, располагая пластилиновые формы в соответствии с задуманным движением.

Жираф. Жирафа можно начать лепить, как коня, только тельце его будет короче, а ноги, особенно передние, – длиннее. У жирафа шея длинная, длиннее, чем ноги вместе с телом, а головка маленькая, изящная, с небольшими мягкими рожками. Есть и тонкий хвост с кисточкой на конце. Жирафы – очень грациозные животные. А еще они очень любят свою семью, всегда рядом друг с другом, ласково прижимаются и трутся шеями. Можно слепить жирафа-папу, жирафу-маму и маленького жирафенка.

Можно собрать целые **групповые композиции-сценки**: «Птенцы в гнезде», «Зайки на лужайке», «Утка и утята», «Петух, курица и цыплята», «Табун» и др.

✦ Лепка зверьков – увлекательное занятие, которое часто заканчивается игрой и желанием лепить еще. Важно, чтобы дети поняли, что сложные формы состоят из простых объемов, что есть главная форма и детали, но образ целостен и имеет свой характер.

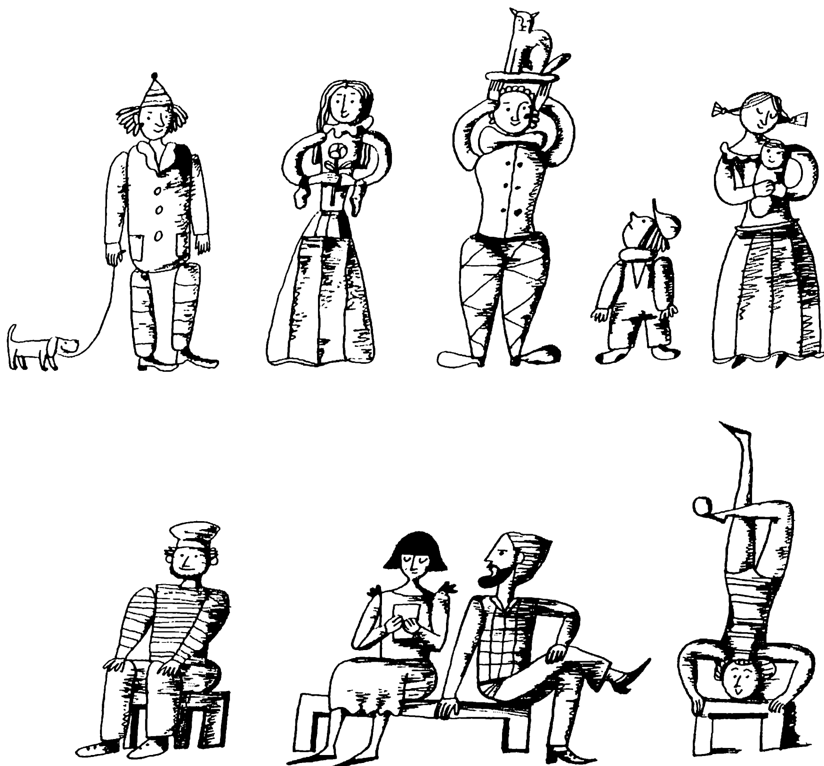
✦ Полезно, чтобы дети постарались слепить не одного зверька, а много, и разнохарактерных, тогда это избавит их от шаблонности, стереотипности, механистичности в лепке и привнесет в нее элементы художественной образности. Можно предложить детям общую игру с вылепленными фигурками, чтобы каждый ребенок сыграл характер, озвучил своего зверька, а также познакомился с другими. Такие игры способствуют развитию образных представлений и знакомят с ролевым поведением, которое необходимо различать в опыте социального общения.

Пластилиновые человечки

Интересно лепить животных, но еще интереснее лепить разных пластилиновых человечков и играть с ними. Тут фантазия детей подсказывает им сюжеты, которые обыгрываются в лепке: персонажи сказок, мультфильмов, куклы, люди разных занятий и профессий. Проще всего лепить человечков из пластилиновых колбасок (туловище, руки, ноги) и шарика (голова), хорошо соединяя

их между собой и пролепливая пальчиками и заостренной стекой детали (глаза, нос, рот, пальцы, прическу и элементы костюмов). Пластилиновым человечкам трудно стоять на тонких пластилиновых ножках, поэтому их лучше посадить на какой-нибудь предмет (стул, скамью, пенек, трон и др.) или прислонить к какой-нибудь опоре, а особенно хорошо они полулежат, лежат, плавают, на чем-нибудь ездят, на что-то вскарабкиваются, борются...

✧ В такой лепке и игре постигается детьми заместительная функция маленьких фигурок, которые выступают знаками реальных людей и позволяют детям моделировать в игре возможные жизненные ситуации и проживать их отстраненно, наблюдательски, не подвергая себя впрямую воображаемой опасности, поскольку это все

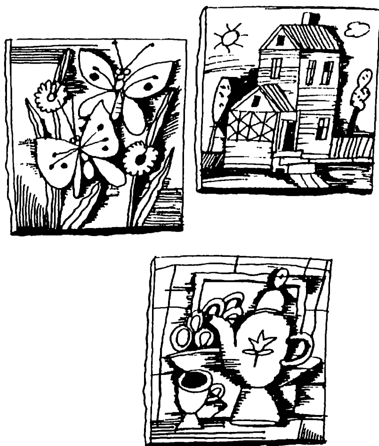
переносится на пластилиновых человечков. Так в ролевой игре опосредованно накапливается и осваивается детьми жизненный опыт, происходит обучение межличностному общению и социальным отношениям.

Пластилиновые картины

Пластилином на **плоскости** (на картоне, пластмассе, оргстекле, кафеле) можно создать композиции-плакетки на разные темы: маски, цветы, бабочки, натюрморты, пейзажи, сценки ...

Для лепки композиции на плоскости необходимо сделать предварительный рисунок-эскиз, в котором прорисовать расположение деталей изображения.

Картинной плоскостью может служить квадратный, прямоугольный, круглый лист картона, плотной бумаги, пластмассы.

Пластилин может намазываться пальцами, процарапываться иглой, пролепливаться стекой. Слой пластилина может быть и очень тонким, почти прозрачным, живописным, и достаточно толстым, чтобы можно было создавать высокий рельеф.

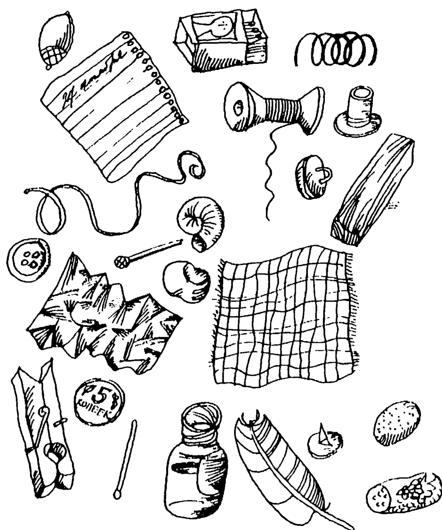
Ребенок может выбрать для пластилиновой картины любой сюжет. Важно только, чтобы ему захотелось решить эту творческую задачу и поэкспериментировать с изображением. Здесь возможны интересные открытия.

✧ Работа с пластилином на плоскости, освоение рельефа дает возможность детям понять условность изобразительного языка как некоего иносказания, попытаться найти подобие форм в их силуэтах, использовать цвет и светотень в рельефе, решить задачи композиционной организации изображения в избранном формате (квадрате, круге, прямоугольнике, треугольнике, ромбе и т.д.).

Лепка из пластилина с использованием других материалов – деревянных щепок, сучков, спичек, шишек, желудей, проволоки, ниток, пуговиц, бисера, ракушек, фольги и пр.

Лепка из пластилина с использованием дополнительных подсобных и декоративных материалов позволяет значительно разнообразить тематику и характер работ: выкла-

дывание узоров и изображений на плоскости (бисер, ракушки, пух, кусочки цветного стекла и пр.), создание конструктивно сложных объектов (машины, паровозы, самолеты, корабли, дома, мебель, предметы быта и пр.)

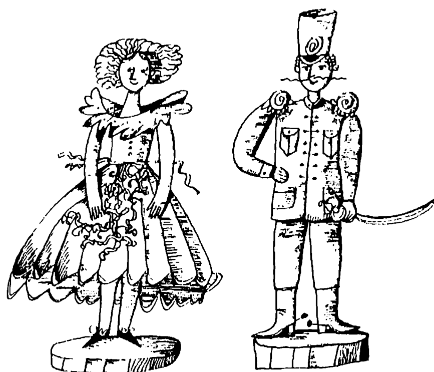

Подсобные материалы

Куклы в костюмах

Девочки очень любят лепить и наряжать кукол и играть с ними в кукольных комнатах. Мальчиков увлекает лепка фигурок воинов в военном обмундировании, доспехах и вооружении. Лепка пластилиновых кукол может быть дополнена использованием лоскутков тканей, лент, полиэтиленовой пленки, цветной бумаги, фольги, бисера, ниток и прочих материалов в одежде и предметах туалета. Если фигурки задумываются больших размеров, то их нужно лепить с использованием проволочного каркаса. Об этом можно прочитать дальше, в специальном разделе.

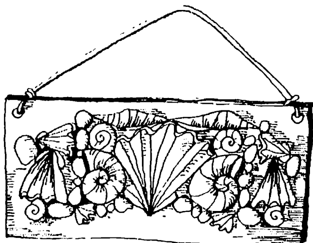
✧ Эти занятия воспитывают у детей культуру рукоделия, вкус к особенностям разных материалов и их сочетаний, пространственное и проектно-конструктивное мышление при задумывании и изготовлении костюмов для кукол.

Картины из ракушек

Из разнообразных морских и речных ракушек можно выложить удивительной красоты узорчатую

композицию, разыгрывая их причудливую форму, цвет, фактуру. Здесь пластилин, покрывая поверхность картонки, используется лишь как скрепляющий материал, а его цвет – как цвет фона для всей композиции. Главными же элементами, из которых строится узор, являются природные морские и речные ракушки. Подбирая их и раскладывая в определенном порядке, можно создать свой оригинальный узор. Такая композиция может стать драгоценной крышкой для склеенной из плотной бумаги или картона коробки-шкатулки. Шкатулку можно подарить маме для хранения ее ювелирных украшений или бабушке – для лекарств, или кукле – для ее ценных вещей.

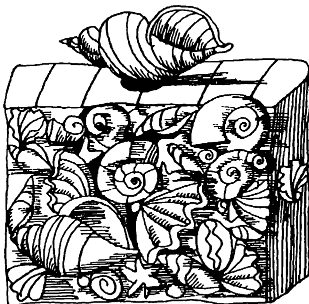

Картинка из ракушек

Картинки из бисера

Так же можно сделать и миниатюрные композиции из цветного бисера и стекляруса. Картинка из бисера набирается по принципу мозаики последовательным набором и закреплением на пластилине разноцветных бисеринок. Так можно создать многоцветное изображение чего угодно по заранее сделанному эскизу. Для этой очень мелкой и трудоемкой работы нужно научить ребенка пользоваться пинцетом.

На такую кропотливую работу отваживаются в основном девочки, и она доставляет им удовлетворение, но не стоит затевать большую

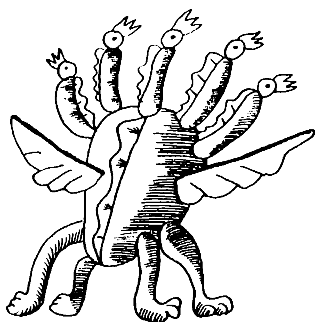
композицию, т. к. трудов и времени она потребует много, а прочность пластилиновой основы недостаточна и недолговечна.

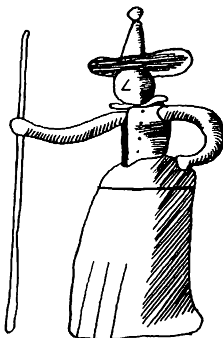
✧ Использование разных дополнительных материалов еще больше усиливает увлекательный игровой характер лепки, и поделка становится более выразительной и занимательной. Такая работа всегда творческая, она требует планирования операций, поэтапности исполнения, аккуратности, прочувствованности, анализа действий и результатов.

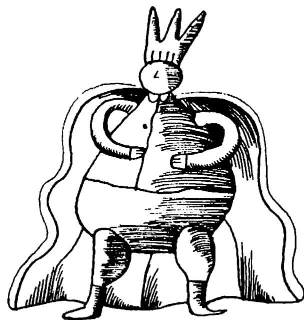
Чудо чудное, диво дивное

В русских народных сказках встречается много удивительных существ, которые были созданы фантазией и мистическими верованиями народа. Спросите у детей, что они слышали, что знают и как представляют себе фантастические существа. Они, наверняка, назовут Бабу-Ягу и Кощея Бессмертного, Змея Горыныча и Жар-птицу, русалку, лешего и домового, назовут привидения и инопланетян...

В этот ряд иногда дети помещают и верблюда, и павлина, и льва, и летучую мышь... Уж очень они необычны и удивительны, кто красотой, кто силой, кто ловкостью, а кто кажущимся уродством. Но зато дети очень удивились, когда фантастическим существом был назван Чебурашка. «Какой же он фантастический? – усомнилась девочка, – обыкновенный Чебурашка, как все чебурашки». Так

уж прочно прижился он в детском мире.

Густо населяют чудо-существа старинные народные сказки. В многочисленных пересказах и авторских сочинениях живы эти персонажи и в наши дни.

Слушают дети такие сказки, видятся им эти фантастические существа, учатся дети «общаться» с ними, как это делают герои сказок, борясь и побеждая, а в итоге — награда за все испытания — счастливый конец. Пережив все это единожды, обращаются дети вновь и вновь к любимым сказкам и персонажам, материализуя их в рисунках, аппликациях, лепке. Давайте вспомним, какие они, герои сказок и легенд.

Баба-Яга костяная нога: в ступе едет, пестом упирается, помелом след заметает. Баба-Яга в народной мифологии – безобразная косматая старуха, живет в глухом лесу, в тесной избушке на курьих ножках, охраняет вход в мертвое царство (на заборе – черепа), похищает деток малых, чтобы зажарить и съесть их, но не сразу, а ждет, не придет ли кто спасти их. Она всячески испытывает героев, пугает, насылает на них нечистую силу, но нередко и помогает тем, кто эти испытания выдерживает, дарит им заколдованные вещи, которые потом выручают героев. Дети часто рисуют и лепят Бабу-Ягу страшной и злой старухой, но иногда немного сочувствуют ей, и она становится смешной и жалкой. Они очень изобретательны в лепке этого персонажа и часто используют для ступы – скорлупки от грецких орехов, для помела – прутики, для одежды – обрывки тканей, для волос – нитки, а для глаз Бабы-Яги – сверкающие бусины или блестки.

Змей Горыныч – тоже герой народных сказаний и верований – хозяин подземного (горного) царства, хранитель сокровищ и кладов, но существо огненное, воздушное, летающее. В сказках, былинах и преданиях он наделен неизмеримой властью и силой, чаще всего разрушительной, противник богатыря, похититель дев, особенно царевен, опустошитель земель (пожирает скот, сжигает хлеб). Живет в ущельях змеиных гор, в змеиных урочищах. Вид имеет ужасный – несколько огнедышащих голов (иногда – собачьих, иногда – птичьих), с телом и хвостом змеи, но с когтистыми львиными лапами и крыльями, похожими на крылья летучих мышей. Но как бы ни был он ужасен, не боятся его могучие богатыри и готовы с ним биться не на жизнь, а на смерть и довольно часто побеждают. Но бывает, что из отрубленной головы его вырастает новое тело,.. и все начинается сначала. Мальчики, испытывая неизъяснимую тягу к этому сюжету, часто рисуют и лепят и самого Змея Горыныча, и сцены битвы с ним богатырей.

Много пластилина используют дети для лепки этого чудища, употребляя самые разные материалы для воплощения крыльев, чешуи, огня из пасти, для военного снаряжения богатыря.

Кощей Бессмертный (Кощей) – жадный, злой чародей, живет в горных подземельях, куда сгребает отовсюду богатства и золото, творит зло и уверен в своей безнаказанности и бессмертии. Хорошо спрятана его смерть: «На море на океяне есть остров, на том острове дуб стоит, под дубом сундук зарыт, в сундуке – заяц, в зайце – утка, в утке – яйцо», в яйце – смерть Кощея. Но храброму герою-победителю добрые силы помогают раскрыть эту тайну. Пройдя через многие испы-

тания, сказочный герой добывает смерть Кощея и торжествует победу. Кощей представляется иссохшим от времени стариком, почти скелетом, с длиннющими когтями, с глазницами, мерцающими мертвенным светом, в черном плаще и в железных сапогах со шпорами. Он владеет непобедимым мечом, но от старости поднять его уже не может.

Девочки побаиваются Кощея Бессмертного, а мальчики лепят

Полевик
Домовой

его охотно и всегда готовы сразиться с ним и победить.

Есть еще удивительные персонажи народных верований и сказок и довольно частые «герои» детских поделок. Это – леший, водяной, домовой, русалки.

Леший, лесовик – хозяин леса, дикий и стихийный дух. По поверьям, он таков: остроголовый, лохматый, с зелеными волосами, пучеглазый, с мшистыми бровями и кустистой бородой, «сопит – как ветер в лесу шумит, свищет разными голосами». Люди его боялись, высматривали, выслушивали, остерегались в лесу, чтобы не утащил их лесовик в непроходимые чащи лесные. В лепке лешего пластилин можно дополнить мхом, сучками, сухой травой, еловыми иголками.

Полевик-межевик – хозяин поля и межи, податель урожая, связан с ветром, полуденным солнцем, летним расцветом земли. По поверьям, это мужичок с разноцветными глазами, с волосами-травой, с бородой из колосьев и васильков, с рожками и хвостом. Его молили об урожае и задабривали подношениями, которые оставляли в поле на меже.

Мужичок-полевичок лепится с использованием сухих колосьев, соломы, зерен, цветного бисера для глаз и пр.

Домовой – хозяин крестьянского двора и дома, дух дома и семьи. По поверью, домовые живут в углу за печкой или на чердаке у трубы, заботятся о крестьянской скотине, предсказывают судьбу обитателей дома. Они могут принимать обличья разных зверей, часто – облик полумедведя-получеловека. В человеческом обличье домовой представлялся мохнатым, шерстистым, одетым в суровый кафтан и подпоясанным красным поясом. («Домовой мохнат – хозяин богат»). Относились к домовым уважительно, но с некоторой опаской, делали им подношения: хлеб, цветные лоскутки, монетки с изображением святого Егория на коне. Все это клали в хлеву под ясли. Горшок круто насоленной каши ставили в подпечек, а по праздникам «закармливали», оставляя на ночь кушанья на покрытом скатертью столе. При переходе в новый дом приглашали к себе домой. Кот и кошка считались спутниками домового, его «сродственниками». Отсюда пошел обычай запускать первой кошку в новое жилье. В традициях северных областей России было принято лепить глиняных идолов, которых почитали за символы умерших предков и домовых.

Мохнатого домового можно вылепить с использованием кусочков меха, лоскутков тканей, ниток. Рядом с ним можно вылепить и черного кота.

Водяной – хозяин воды, дух водной стихии. Представлялся

лохматым стариком с волосами-водорослями и длинной зеленой бородой. По поверьям, живут водяные в омутах около мельниц, в водоворотах и даже в бездонных болотах. Жены водяных – русалки, а обитатели дома – чертенята. Водяные любят шалить, рвут рыбацкие сети и удочки, разгоняют рыбу, утаскивают людей к себе на дно. Рыбаки водяных задабривают, «кормят» хлебом и вином, отдают первую выловленную рыбу. При лепке водяного могут пригодиться: спутанная зеленая рыболовная леска, сети и другие специально подобранные материалы.

Русалки – духи, обитающие в водоемах, в лесах («лешачихи»), в полях, в стогах сена, в огородах, в банях. Это нагие девы с длинными зелеными волосами. Они незаметно появляются и исчезают, очень быстро бегают, преследуя и увлекая за собой человека в глубь леса или водоема. Они любят расчесывать волосы, плести венки, водить хороводы, сидеть и качаться на ветвях деревьев, могут насмерть защекотать заблудившегося путника. Расчесывание волос гребнем – магическое колдовское действие русалок. Так они разматывают жизненные силы (нити-стебли- судьбы) и высвобождают влагу (струи-ручьи). Их побаивались как роковых вещуний, но они связывались и с весенними праздниками (русалочья неделя перед Троицей): считалось, что они властвуют над погодой, над влагой земли, над дождями. В эти дни проводились обряды плетения кос, завивания венков, связывания ветвей ив и берез, водились хороводы. После праздников русалок «выпроваживали», «прогоняли» обратно в лес и в воду.

При лепке русалок можно использовать нити, покрывая ими тело.

Детям очень полюбился образ сказочной андерсеновской Русалочки – водяной девочки с рыбьим хвостом, но с пылким сердцем и любящей душой. Однако в русской народной мифологии русалки не были хвостатыми, а были обычными девами, поэтому и бегали, и хороводы водили, и на ветвях сидели. А с рыбьими телами и хвостами эдакие полуженщины-полурыбы назывались **сиренами.**

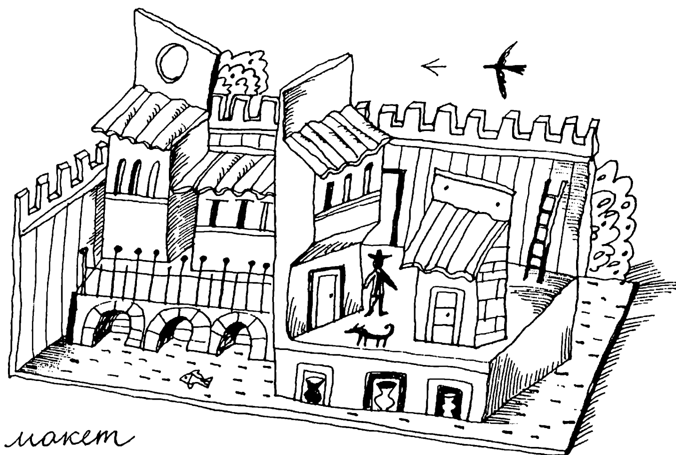
✧ Лепка позволяет конкретизировать образы, материализовать фантазии, преобразовывать словесные описания в зримые реальные формы. Воплотив их в пластилине, держа их в руках, ребенок владеет ими, манипулирует ими в игре. Так он освобождается от возможных страхов, неуверенности в себе, познает силу собственного творчества.

Это очень важно для установки у ребенка положительного личностного самочувствия и самосознания.

Создание пространственных композиций-макетов

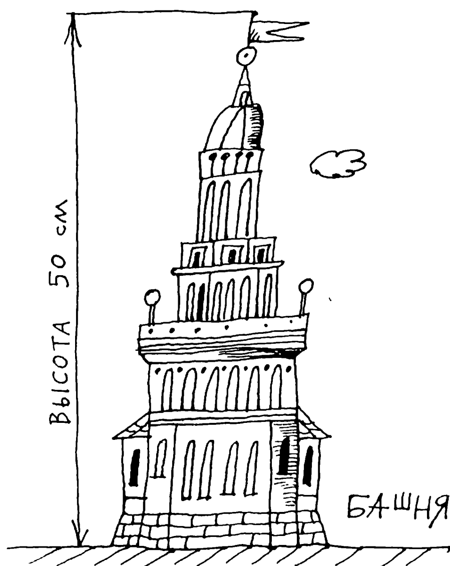
Изготовление макетов (фр. maquette – «уменьшенная модель чего-либо») – излюбленное занятие детей школьного возраста, когда они, создавая мелкие предметы, моделируют реальный мир. Наиболее частыми темами для макетирования являются: военные (наземные и морские) баталии, железнодорожные и другие транспортные узлы, старинные города, крепости, дворцы, замки, деревенские усадьбы, театральные декорации и т. д.

Работа над макетом начинается с определения сюжета и масштаба макетно-сценического пространства. Нужно подготовить основную площадку действия, определив ее размеры. Это могут быть деревянная доска, лист оргстекла, оргалита, плотного картона или подходящий ящик. Из плотной бумаги или картона вырезаются и склеиваются крепостные стены, объемы домов, дворцовые лестницы. Из мягкой мятой бумаги выкладываются холмы, которые потом обклеиваются тканью, из голубой пленки вырезаются реки и озера, песком по пластилину посыпаются дороги... Дети способны сами удивительно разнообразно и остроумно подбирать и использовать разные материалы, придумывать конструкции, приемы лепки и декорирования предметов для своих макетов. Здесь же мы разберем

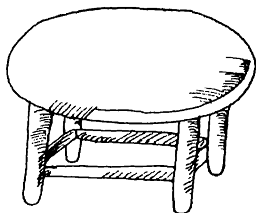
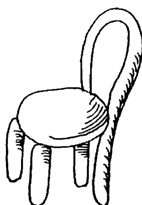
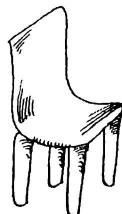
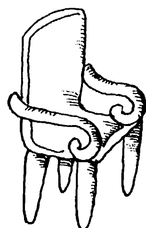
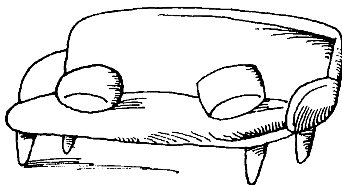
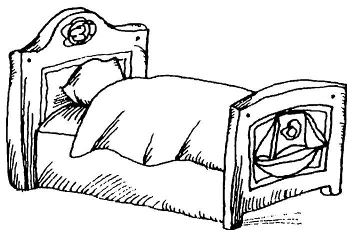
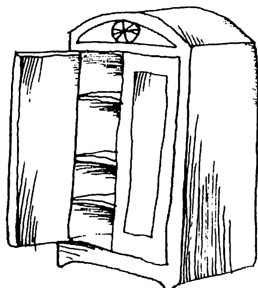
простейшие примеры лепки предметов из пластилина.

Создание макета **замка** из пластилина с использованием подсобных материалов и наполнением композиции многочисленными предметами (мебель, вазы, кареты, деревья, кусты, беседки, мостики и пр.).

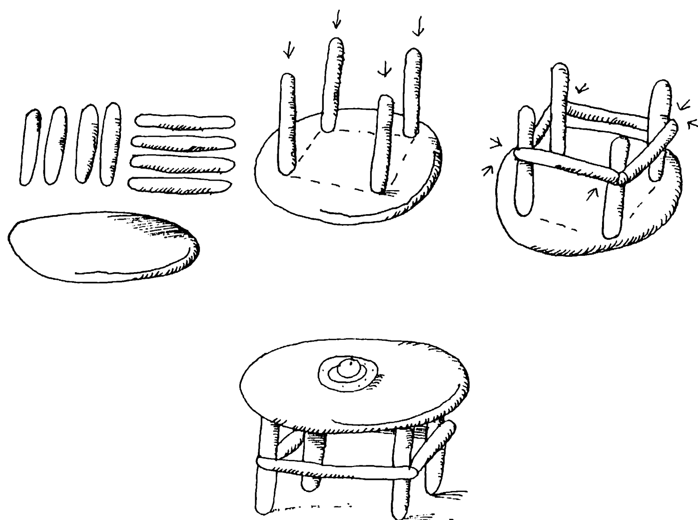
Дом, дворец, замок лучше всего выклеить из картона или из плотной бумаги, а архитектурное оформление стен исполнить, нанеся пластилин на поверхность макета сооружения. По пластилиновой поверхности острым инструментом можно процарапать «швы» в кладке стен и рисунок черепичного или железного покрытия крыши. Из пластилиновых жгутов и валиков делаются налепы на фасадах, обрамления окон и дверных проемов, колонны. Нарезав пластилин лентами, можно слепить лестницы, скульптурные украшения для здания. Хорошо украсить «дворец» ракушками, кусочками цветного стекла, пуговицами или бисером.

✧ В этой многотрудной работе взрослый может помочь ребенку, исполняя его пожелания и фантазируя вместе с ним. Полезно сделать предварительный рисунок-эскиз такого замка. Очень развивает представления детей рассматривание картин, гравюр, фотографий, а также уточнение конструктивных и стилевых особенностей архитектурных сооружений разных исторических эпох.

Стол. Простейшую форму можно сделать так: на доске раскатать бутылкой кусок пластилина в ровную лепешку, вырезать из нее столешницу нужной формы, затем скатать 4 одинаковых столбика-ножки и прилепить их к крышке стола. Можно столешню вырезать из толстого

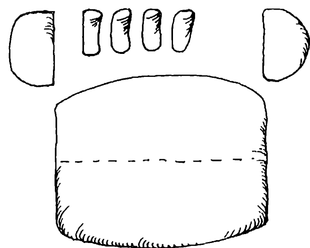

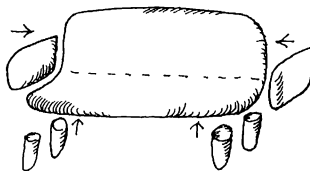
картона и прилепить к ней ножки. Но, может быть, ребенок захочет слепить какой-нибудь особый стол и придумает, как это сделать.

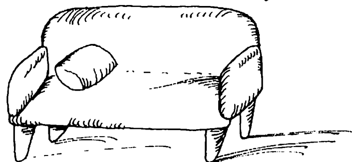
Стул. Сначала сделать плоское сиденье и прилепить к нему передние ножки. Задние ножки и спинку можно слепить сразу из одного длинного валика, выгнув его дугой в середине. К ним прилепить сиденье с передними ножками. Стул можно сделать и иначе, согнув пластилиновый прямоугольник со сторонами 1: 2 под прямым углом (сиденье и спинка вместе) и прилепив снизу 4 одинаковые ножки.

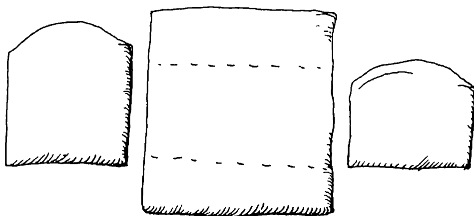
Кресло. Прямоугольный пластилиновый пласт со сторонами 1 : 2 нужно согнуть под прямым углом (получатся сиденье и спинка). Из другой лепешки вырезать сплошные подлокотники и прилепить их к сиденью и спинке. Скатать и прилепить 4 ножки. А можно слепить кресло из сплошного куска пластилина, сформировав из него кубик и прилепив высокую спинку и подлокотники. Если это не просто кресло, а трон, то его спинку, подлокотники и ножки можно украсить рельефными узорами.

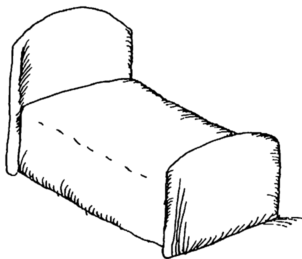
Диван. Спинка и сиденье дивана делаются из одной удлиненной лепешки, которую нужно согнуть посередине под прямым углом. Подлокотники нужно вырезать из другой лепешки и прилепить их с боков сиденья. Затем прилепливаются ножки-цилиндрики. Можно еще слепить маленькие поду-

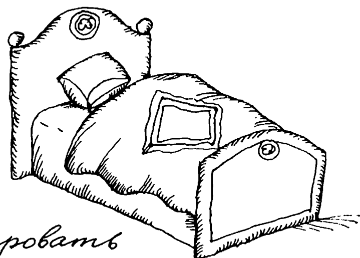

шечки и разложить их в углах дивана.

Кровать. Раскатать комок пластилина в лепешку толщиной 3–5 мм, вырезать из нее переднюю большую и заднюю меньшую стенки. Затем раскатать еще один пласт и вырезать из него квадрат, который нужно согнуть с двух сторон под прямым углом и поставить на образовавшиеся бортики (это будет ложе). Чтобы получилась кровать, нужно прилепить к его торцам вертикально стоящие стенки. Слепить из комка подушку, а из пласта – одеяло и положить их на кровать.

Спинки королевской кровати можно фигурно разукрасить.

Шкаф. Шкаф можно слепить пустотелым из пластилиновых прямоугольных пластин, заготовив их одинаковыми парами для стенок, дверец, полок, дна и крыши. Собирать их нужно последовательно, тщательно пролепливая места стыков. Но можно слепить

шкаф и из целого бруска пластилина, поставив его вертикально и обработав поверхность стекой, чтобы были видны дверцы.

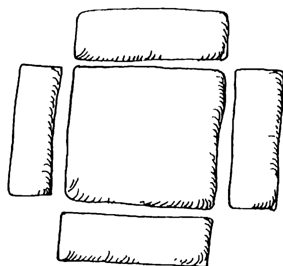
Ваза. Вазу можно слепить из небольшой тонкой пластилиновой лепешки, надев ее на указательный пальчик и обмяв вокруг как наперсток. Затем, сняв с пальца, можно заузить ей горло, прилепить фигурные ручки, стекой нанести узоры. Таким же способом можно сделать чаши.

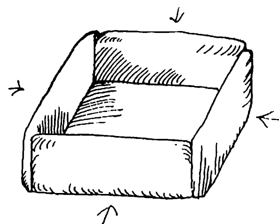
Тележка садовника. К плоскому дну прилепить стенки, сделанные из двух пар пластин. Места стыков нужно хорошо обработать стекой. Снизу с боков прилепить 4 плоских кружка – колеса и скрепить их с тележкой с помощью спичек-осей. Затем приделать ручку из тонкого валика. Колесами могут служить и 4 одинаковые пуговицы.

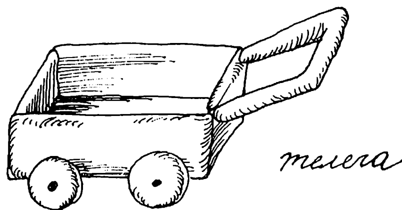
Так же можно слепить и любую другую повозку.

Карета. Лепится площадка, к ней с четырех сторон прикрепляются высокие стенки с прорезанными окнами и дверцей, внутри устанавливается сиденье, а сверху накладывается плоская крыша. Спереди делается облучок для кучера и оглобли для запрягания лошадей. Карета украшается цветными налепами. С боков прикрепляются большие колеса (крупные красивые пуговицы).

В карету запрягают пару, четверку, шестерку лошадей. Их можно вылепить на проволочном каркасе и укрепить на подставке.

Макет замка можно наполнить множеством разнообразных предметов, которые могут использоваться в игре и постоянно пополняться по мере надобности. Такая игра-работа может продолжаться на протяжении длительного времени, когда замок «оживает» в игре и в нем «происходят» какие-то события.

✦ Игра здесь сопрягается с постоянным рукотворчеством, созданием новых элементов игры, с пластическими метаморфозами.

Так могут быть построены большие пространственные макеты **крепости** – с многочисленными сооружениями, предметами (пушками, повозками, постройками) и персонажами (людьми, животными, птицами...).

Фигурки пластилиновых человечков (как их делать, вы уже знаете) могут быть очень «подвижными» – «сгибаться», «лазать», «ползать», «падать», «висеть» и т. д. во время игры-штурма, игры-боя, игры-строительства и пр.

Так же можно создать развернутые многофигурные композиции на темы морских баталий, построить **флотилии** – группы кораблей, расположившихся в бухте или выстроенных на рейде, или участвующих в сражении...

✦ Макетирование дает детям представление о масштабных измерениях и пропорциях реального мира, развивает их пространственное воображение, способствует правильному ориентированию в естественно-природном и предметном окружении.

✦ Игра-творчество при создании макетов стимулирует интерес детей к истории и культуре, дает опыт организации и конструирования модельно-макетных ситуаций.

✦ Психологически положительно переживается детьми общение с маленькими подобиями реальных объектов. В работе над макетами дети ощущают себя великанами, гулливерами в стране лилипутов, могучими создателями и всесильными властителями миров, победоносными полководцами, архитекторами-градостроителями, покорителями космоса...

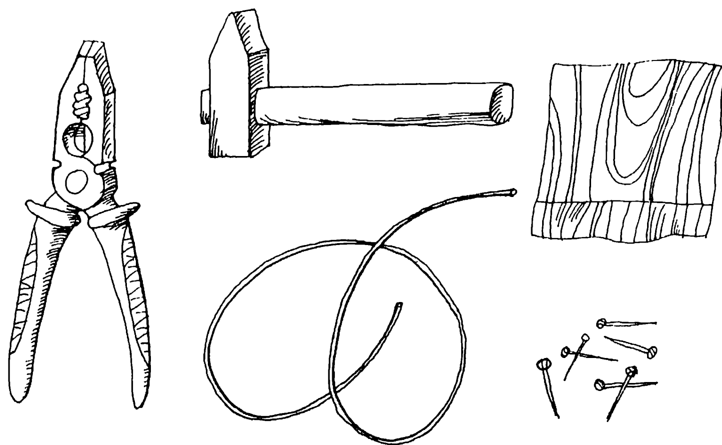
✦ В таких коллективных играх-занятиях происходит сближение детей, единение их целей, активизация их творческих усилий, обмен знаниями и навыками делания.

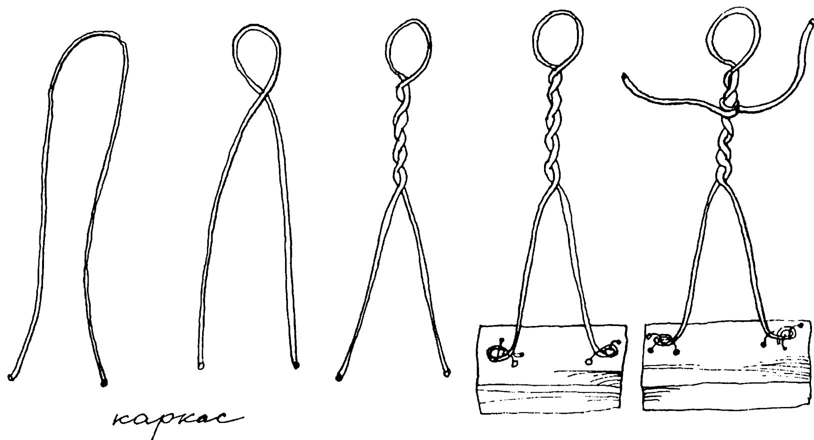
Лепка фигур на каркасной основе

При лепке из пластилина крупных фигурок (от 10–15 см высоты) для их устойчивости, для придания им выразительных поз и изображения движения необходимо использовать проволочный каркас (ит. carcassa – «остов (скелет) какого либо изделия, состоящий из отдельных скрепленных между собой опор»). Лучше всего для этого подходят медная, латунная или алюминиевая проволоки (диаметром 0,6–1 мм), т. к. они не ржавеют и дольше сохраняются внутри пластилиновой массы.

Нужно отрезать кусок проволоки удвоенного размера задуманной фигуры, сложить пополам и с помощью плоскогубцев и пинцета скрутить так, чтобы получилась основа для лепки головы (петля) и туловища (закрученная часть). Снизу концы развести как две «ноги». Другим куском проволоки обвить каркас и концы развести как две «руки». Согнуть проволочный каркас согласно задуманному положению фигуры, закрепить загнутые концы проволоки гвоздиками (или металлическими скобками) на деревянной подставке. После этого можно начинать облепливать каркас пластилином, набирая его небольшими комками до нужного объема.

Можно использовать «ленточный» набор. Для этого необходимо хорошо размять комок пластилина, затем раскатать его в пласт толщиной 5 мм. Пласт нарезать на ленты разной ширины и обе-

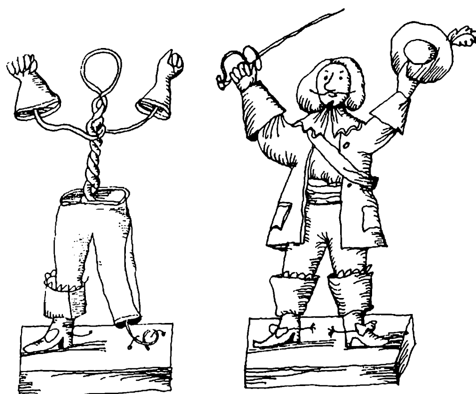

ртывать ими каркас, прижимая и придавливая в нужных местах. Из пласта же можно вырезать кисти рук, наложить их на проволоку каркаса и, вдавив проволоку в пластилин, закрепить, заделав места соединения пластилиновыми жгутами. Затем набирается комок пластилина для головы и пальцами пролепливаются лицо и затылок. Заделка швов и отделка деталей (глазницы, веки, нос, губы) производится с помощью тонкой острой стеки.

Готовую фигурку нужно «одеть». Для изготовления деталей одежды из цветного пластилина раскатываются тонкие пласты толщиной 1 мм и вырезаются нужные части костюма. Затем эти детали накладываются на фигуру и обжимаются по ней стекой. Так можно сделать плащ, сапоги, доспехи, шлем, перчатки и др. Даме можно пролепить юбку в складках, жилетку, шляпу, шаль, кружева, веер, сумочку и др. Щит воина вырезается из картона, доспехи – из фольги, копье – из прута или проволоки. Зонтик даме можно слепить на согнутой шпильке.

Используя проволочные каркасы, можно сделать отдельные скульптуры, а можно создать и двух-, трех-, многофигурную

композицию. Точно так же лепятся пластилиновые эскизы и модели для монументальных скульптур и памятников.

✧ Такая лепка требует внимания к человеку, к пропорциям и пластике его тела, к выразительности поз. Необходимо провести с ребятами предварительные наброски фигуры человека в движении с натуры, сделать графические эскизы желаемой композиции.

Изготовление пластилиновых моделей

Пластилиновые модели используют для дальнейших повторов в других материалах (рельефы, медали, броши, значки, фигурки).

Медаль

В жизни людей часто происходят такие события, которые требуют от них особого мужества и храбрости, особых усилий и напряжения сил, чувств, ума, таланта. Тех, кто проявляет такие удивительные человеческие качества и добивается успехов, принято награждать особыми знаками отличия и уважения. Один из таких знаков – **медаль** (от фр. medaille – «знак отличия из металла или других материалов с каким-либо рельефным изображением или надписью»). Медалью награждаются за боевые подвиги, трудовые заслуги, успехи в творчестве, победы в спортивных соревнованиях.

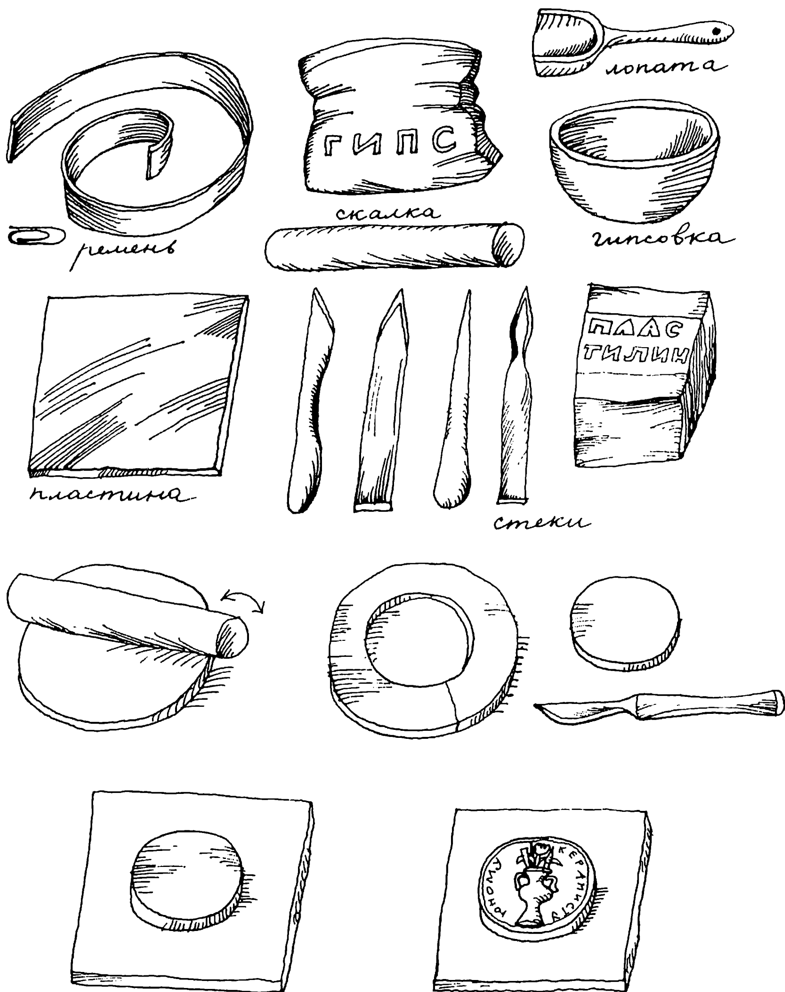
В художественных конкурсах – это наградные медали. Но бывают еще и памятные медали. Их изготавливают в память о каких-либо важных событиях и к юбилеям знаменитых людей.

В жизни любого детского коллектива часто происходят разные соревнования, выставки, фестивали, конкурсы, праздники, и часто возникает необходимость особым образом отметить событие, его участников и победителей. Особенно ценны в таких случаях медали, сделанные самими детьми.

Для изготовления пластилиновой модели для медали нужно приготовить пластилин для модели и для оснастки формы, гипс, гипсовку, стеки, скальпель, пластмассовую или стеклянную пластину.

Для начала нужно раскатать пластилиновую лепешку толщиной 5 мм, вырезать круг нужного диаметра (или другую форму в соответствии с эскизом), закрепить на пластмассовой дощечке (или на куске листового стекла). Затем с помощью тонкой стеки пролепить необходимое рельефное изображение (налепливая пластилин тонкими

жгутами и мелкими кусочками или врезаясь в глубь заготовки и выбирая фон вокруг изображения). Работа эта сложная и требует особого тщания и аккуратности. Важно проследить за тем, чтобы рельеф соприкасался с фоном (полем медали) под тупым углом – «на выход», иначе в форме образуется «замок», который будет препятствовать отделению оттиска

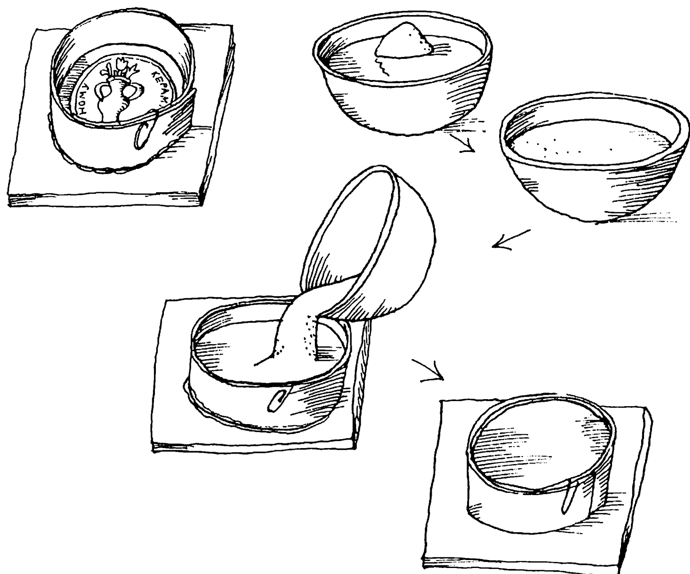

из формы и портить изделие. Поверхность модели нужно хорошо загладить. Иногда ее оплавляют над пламенем свечи. Но эта операция требует сноровки, чтобы не испортить рельеф. Модель готова.

С готовой модели можно снять форму, которая точно зафиксирует в себе след от рельефа. Для разных целей изготавливаются формы из разных материалов: гипсовые, металлические, восковые, глиняные, фторопластовые и др. Отпечатывая, отминая, отливая в них разные материалы, можно получить точное повторение модели в отпечатках, отминках, отливках из сургуча, фарфора, золота, стекла, пластмассы и прочих материалов. Мы же рассмотрим простейший способ изготовления гипсовой формы для получения глиняных оттисков.

Пластилиновую модель медали закрепить на ровной и гладкой поверхности дощечки (стеклянной, пластмассовой, металлической и т. п.). Затем на расстоянии 1,5–2 см от модели по всему ее периметру нужно сделать ограждение (своеобразную опалубку) из уплощенных пластилиновых валиков так, чтобы высота стенок ограждения равнялась трем толщинам медали. Опалубку можно смастерить из полосы плотного картона, пропитанного олифой, или из кольца, вырезанного из тулова широкой пластмассовой бутылки из-под напитков и разрезанного по вертикали, чтобы удобно было менять размер окружности. Это ограждение нужно плотно прилепить пластилином к стеклу, чтобы нигде не оказалось щелей, и жидкий гипс не смог бы через них просочиться. Пластилиновую модель нужно смочить водой из пульверизатора или промазать мыльно-масляной смазкой (см. главу «Все своими руками»).

Теперь необходимо приготовить гипсовый раствор Для этого в резиновую гипсовку, сделанную из разрезанного пополам мяча, влить воду и всыпать порошок гипса в таком количестве, чтобы над водой показалась вершина гипсовой кучки. Когда она увлажнится (а это происходит очень быстро), нужно очень осторожно и равномерно размешать гипс. Необходимо учитывать, что гипсовый раствор сохраняет текучесть минуты 2–3, затем загустевает и через 15–20 минут окончательно затвердевает. Поэтому работать надо быстро и аккуратно. Сначала нужно тонкой струйкой лить гипс на поверхность рельефа так, чтобы гипс покрыл все участки модели. Затем мягкой кистью чуть пройтись вдоль рельефа и выгнать пузырьки из гипса, чтобы гипс равномерно распределился по поверхности модели и в форме не образовались «раковины» (пустоты), нарушающие рельеф. Затем заполнить гипсом объем до краев ограждения и оставить затвердевать. После оконча-

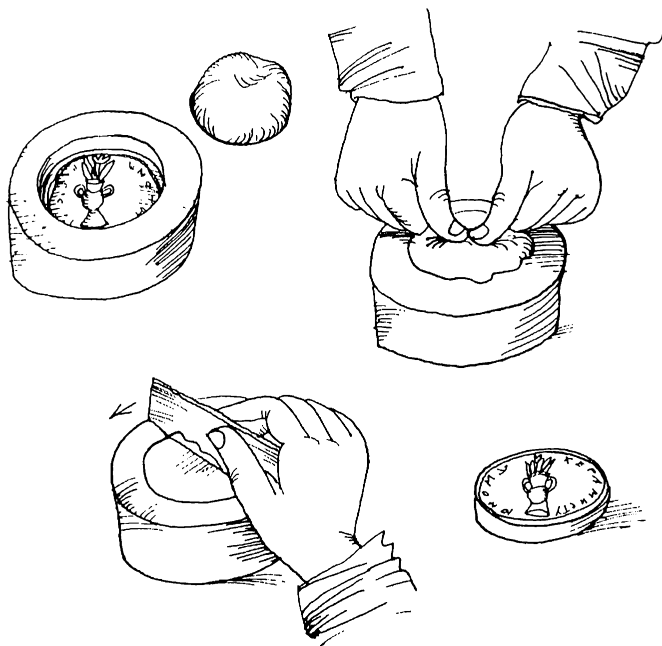

тельного затвердевания гипса нужно освободить форму от опалубки и снять с рабочей пластины форму с моделью внутри. Затем, подцепив модель в центре скальпелем, постараться аккуратно извлечь ее из формы. Если модель была исполнена «на выход», то она без помех вынется из формы. Если же в ней окажутся «зацепы», то форму нужно будет осторожно подправить скальпелем, чтобы в дальнейшем ничто не мешало оттискам выходить из формы. После этого форму нужно промыть чистой водой или протереть нашатырным спиртом, чтобы обезжирить ее после смазки, и хорошо высушить.

Дальше можно приступать к оттиску медалей из глины, к их тиражированию (фр. tirage – «количество одинаково повторяемых экземпляров»). Одна гипсовая форма может выдержать до ста оттисков. Глиняные медали были широко распространены в разные исторические времена и во многих странах. Глина легко оттискивается в гипсовую форму, воспринимает и сохраняет все тонкости рельефа. Как получить оттиск? Нужно, взяв соответствующий размеру медали комок мягкой пластичной глины, скатать в плотный шарик, потом приплюснуть его в круглую лепешку и наложить на форму. Вдавли-

вать глину пальцами как можно плотнее, чтобы глина заполнила собой мельчайшие углубления рельефа и равномерно распределилась по всей толщине формы. Если глины оказалось маловато, то можно добавить и долепить до краев формочки, плотно приминая ее слои. Если же глины оказалось больше нужного, то лишнее можно снять циклей, поставленной острием вертикально к гипсовой поверхности. Срезать глину нужно не от краев формы, а от центра медали в разные стороны, чтобы не зацепить, не испортить и не вывернуть оттиск из формы. Наполненную глиной форму нужно отставить для высыхания. Сухой гипс будет вытягивать влагу из глины, а глина при высыхании дает усадку в объеме. Через некоторое время оттиск слегка отделится от краев формы и легко выйдет из нее, если формочку перевернуть оттиском вниз. Глиняную медаль нужно хорошо высушить и затем обжечь, чтобы она получила особую прочность. (Об обжигах читай в главе «Все своими руками»).

Таким же способом можно изготовить модели, снять гипсовые формочки и получить тиражи **брошек,**

подвесок, значков. Модели их могут иметь характер завершенных произведений, но могут тиражироваться как заготовки для дальнейшей ручной проработки, что обеспечит им не механический одинаковый повтор, а позволит варьировать декор при сохранении формы – разнообразить ручную роспись, менять фактуру, усложнять и детализировать рельеф и т. д.

Оловянные солдатики

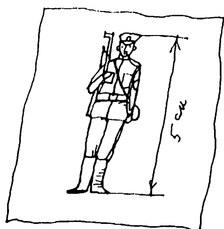
Мальчики очень любят играть в солдатики, макетируют поля сражений, строят бастионы. Хорошо, когда в коллекции подаренных игрушек много солдатиков – пехотинцев, моряков, всадников. Но когда их не хватает или нет вовсе, то можно их сделать самому и в большом количестве, и какого хочешь войска.

Работа по созданию фигурок солдатиков состоит из разных этапов, требует подготовки необходимых приспособлений, инструментов и материалов. Кроме пластилина понадобятся калька, две пластины прозрачного оргстекла (20 × 20 см), гипс, олово, разъединительная смазка, острый нож и напильник (см. главу «Все своими руками»).

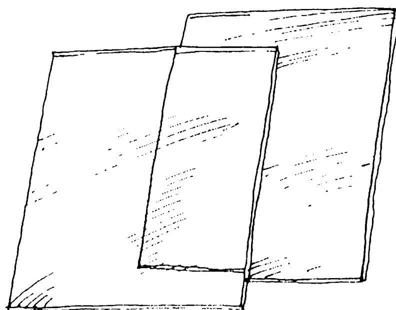
Если вам захотелось изготовить фигурку оловянного солдатика, то сначала нужно определить для себя, к какому роду войск он будет принадлежать, затем нужно нарисовать фигурку солдатика в военной форме и снаряжении в полном соответствии выбранному роду войск. Изобразить его надо в выразительной, но устойчивой позе так, чтобы он стоял или двигался фронтально (т. е. вдоль листа бумаги), а не в ракурсе (в глубь листа). Это важно, так как модель и форма для литья делаются плоскими («на выход»). Фигурка не должна быть большой (4–7 см), но должна иметь широкое основание, простой и четкий силуэт. После того как рисунок будет тщательно отделан, с него на кальку должен быть точно перерисован контур фигурки. Кальку нужно перевернуть обратной стороной и перевести контур на бумагу для прорисовки спины солдатика (задней стороны будущей фигурки). Вид со спины должен точно врисоваться в этот контур и учитывать положение частей тела. Если лицо спереди изображено в профиль, то и сзади голова изображается в профиль, а не с затылка. Бывает так, что из-за невнимания лепщика у солдатика сзади возникает второе лицо или третья рука.

Для лепки нужно приготовить два одинаковых (20 × 20 см) тонких (толщиной 1 мм) листа прозрачного оргстекла, подложить под него рисунок фигурки солдатика и точно нарисовать ее контур на оргстекле. Затем можно начинать набор пластилина в пределах контура для лепки передней половины фигурки. Толщина рельефа, меняясь по надобности, не

должна превышать 3 мм. Тогда целая фигурка будет иметь толщину 6 мм, а при высоте фигуры 4–7 см этого вполне достаточно. Нужно тщательно вылепить детали костюма, следя за тем, чтобы все выступающие части были сделаны «на выход». К ногам готовой полуфигурки

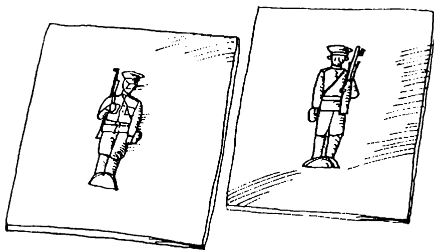

нужно прилепить пластилиновую пластину (толщиной 2–3 мм) – половинку подставки, на которой будет стоять солдатик. Она должна быть достаточно широкой, чтобы обеспечить устойчивость фигурке. К подставке прилепить половинку пластилиновой конусовидной формы, которая потом послужит литником – воронкой для заливки олова. Когда вся работа по пролепке модели этой половины фигуры будет закончена, можно, взяв другое оргстекло и переведя на него перевернутое изображение контура, начать лепку задней стороны фигурки, сверяя рельеф с лицевой частью и не забывая о подставке и литнике. После завершения лепки обеих половин фигурки солдатика нужно сложить обе пластины обратными сторонами и совместить контуры полуфигур, сверяя их совпадение на просвет и поправляя неточности иглой.

Теперь можно приступать к изготовлению гипсовой формы с одной из моделей половинки фигуры солдатика. Для этого нужно сделать опалубку для формы (из пластилина, картона, пропитанного олифой, из обрезков оргстекла и т. п.). Опалубку нужно плотно закрепить пластилином на оргстекле вокруг модели по заранее вычерченному периметру формы так, чтобы она касалась широкого основания литника. Высота опалубки и тол-

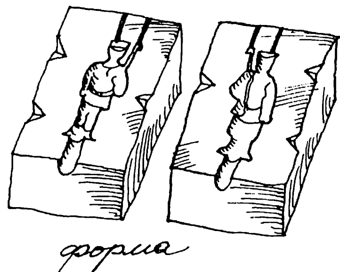

две половины модели солдатика

щина стенок формы должны быть не менее 2 см, чтобы гипсовая форма получилась устойчивой и прочной. Дальше нужно действовать, как при снятии формы с медали.

Таким же способом снять формочку с модели задней части фигурки. У нас получатся две части формы, но, к сожалению, в непрозрачных гипсовых формах добиться абсолютного совмещения по контурам полуфигурок почти невозможно, поэтому одну из форм придется повторить заново. Но предварительно нужно аккуратно извлечь из форм пластилиновые половинки фигурок солдатиков, сложить их ровными сторонами вместе, соединить по контурам и осторожно и тщательно подравнять совмещенные края. Затем аккуратно вложить фигурку в одну из половинок формы, которую положить горизонтально. Вторая часть модели будет возвышаться над стенками формы. Теперь вновь нужно соорудить опалубку вокруг стенок первой формы, но теперь высота ее должна быть вдвое больше. Опалубку нужно плотно закрепить, чтобы гипс не просочился в щели. В толще стенок нижней половины формы по углам нужно ножом вырезать конические углубления (0,5 см), которые послужат в дальнейшем «замками» для совмещения двух частей формы при отливке фигурок. Опалубку, гипсовые части формы и пластилиновую модель нужно смазать разъединительной смазкой (как ее приготовить, смотри в главе «Все своими руками»). Развести гипс и залить вторую половину формы. Жидкий гипс заполнит все изгибы рельефа, а также замковые углубления и там образуются соединительные шипы. Когда гипс окончательно затвердеет, опалубку нужно снять, форму разъединить и аккуратно извлечь пластилиновую модель. Теперь, при дальнейшей сборке формы замковые шипы, плотно входя в соответствующие углубления, обеспечат точное соединение обеих половин и совмещение краев полости («раковины»), получившейся после удаления модели.

Чтобы отливки солдатиков из олова получались хорошего качества, необходимо в форме заложить сквозные воздушные каналы. Для этого на одной из половинок гипсовой формы нужно чернильным карандашом нарисовать прямые линии от острых концов фигурки (от конца сабли или ствола ружья, от макушки шлема, от древка штандарта и т. п.) до самых краев и, слегка сбрызнув водой из пульверизатора обе части формы, плотно соединить их. Линии точно отпечатаются, обеспечив совпадение каналов, которые нужно процарапать, углубившись на каждой форме на 0,5 мм, тогда получатся скважины-воздуховоды миллиметровой толщины. Готовую форму нужно плотно связать шпагатом или скрепить резиновым

кольцом и поставить вертикально литником кверху, так как олово будет заливаться вовнутрь формы через воронку литника.

Куски олова или оловянного припоя расплавить в посудине из нержавеющей стали на электроплитке или газовой конфорке и аккуратно заливать расплав в формочку, наполнив литник до краев. Масса олова в литнике немного осядет, а из отверстий воздуховодов появятся оловянные наплывы. Когда олово застынет и формочка охладится, ее можно будет освободить от обвязки, затем разнять на две половины и извлечь отливок. Острым ножом отрезать олово с литника, срезать наплывы и прутики, образовавшиеся в воздушных каналах. Мелким надфилем обработать края фигурки и напильником выровнять площадку основания, чтобы фигурка получила устойчивость. Солдатик готов.

В одной и той же форме можно отлить несколько солдатиков, а когда форма станет разрушаться, то можно изготовить новую, используя в качестве модели уже не пластилинового, а одного из оловянных солдатиков.

Подобным же образом можно изготовить солдат из войска противника, а также фигурки индейцев, охотников, всадников, модели образцов военной бронетехники, кораблей, самолетов, ракет и пр. Игра с этими оловянными игрушками будет особенно увлекательна, если создать для нее макеты бастионов, полигонов, космодромов, морских бухт...

Вот и познакомились мы с разными возможностями лепки в пластилине. Этот удивительный материал послушно помогал нам создавать маленькие объемные подобия живых существ и всяких предметов, делать модели, строить макеты, играть.

ЛЕПКА ИЗ ГЛИНЫ

Лепка из глины – занятие, ремесло, искусство, которое одним из первых освоили люди в своем приспособлении к жизни на Земле. Ее история равна пути развития человечества.

Глина (ст.-сл. «глиньнъ» от греч. glinos – «клейкое вещество») – природный материал, и находится она в поверхностном слое земли повсеместно, добывается и используется людьми всюду, где бы они ни жили (даже на холодном Севере и в жаркой Африке). Поэтому в культуре всех народов есть свои традиции в работе с глиной.

Люди сразу обнаружили удивительные свойства глины: она может размачиваться под воздействием влаги и становиться мягкой, податливой, пластичной, может легко лепиться, размазываться и даже литься, а на ветру и на жаре она подсыхает и сохраняет приданную ей форму; в огне же глина не горит, как дерево и другие материалы, а закрепляется и делается прочной, как камень...

Все силы природы участвуют вместе с человеком в создании изделия из глины: Земля, Вода, Ветер, Огонь. ***Земля*** родит и хранит глину, ***вода*** ее размягчает, делает пластичной, ***человек*** лепит, ***огонь*** закрепляет все формы, изготовленные из нее, ***ветер*** сушит изделия, раздувает огонь и остужает печь. Это делает глину для человека материалом, природно близким и магическим, полным пользы и чудесных таинств.

Богатство свойств глины позволяет разнообразно обращаться с нею и по-разному использовать: ***мягкость*** и ***пластичность*** глины – для лепки разных форм (скульптурки, игрушки, посуда); огнеупорность – для изготовления печных кирпичей и красивых изразцов, а также для создания такой посуды, которую можно ставить на огонь; ***прочность*** – для строительства домов из кирпичей и покрытия крыш черепицей; ***пористость*** (гигроскопичность) – для создания дренажных труб в сельском хозяйстве; ***декоративность*** (разноцветность) – для производства красок, для создания ювелирных изделий, для живописной и пластической отделки архитектурных сооружений. Глиняные изделия можно красочно расписывать или покрывать цветной глазурью (стекломассой), что придает им еще большую прочность, блеск и красоту.

За много тысячелетий до нашей эры жители древних Ассирии, Вавилона, Крита, Микен, Египта, Месопотамии широко использовали глину в своем творчестве, создавали разнообразные сосуды, рельефы, ритуальные скульптуры, амулеты и прочие предметы. В древней Месопотамии, например, глину широко использовали для закрепления письменных со-

общений. На податливые к давлению сырые глиняные пластинки древние писцы наносили заостренной палочкой значки разных текстов. Потом эти глиняные таблички подсушивали на солнце, а те письмена, которые нужно было сохранить надолго (законы, указы, религиозные гимны, научные труды, исторические летописи, эпические произведения и др.) обжигали в огне. Археологи обнаружили целые древние библиотеки с многочисленными такими глиняными «книжками», из которых мы сегодня можем узнать о том, как жили в те времена люди.

Еще в глубокой древности мастера приспособили для изготовления круглых сосудов из глины вращающиеся каменные или деревянные диски и создали простую и мудрую конструкцию станка – гончарный круг.

Лепка из глины составляет основу древнего искусства **керамики** (от греч. keramos – «глина»). Керамика – общее название всех видов изделий из обожженной глины (майолика, терракота, фаянс, фарфор и др.). Предместье Афин, где селились в VI-Vвв. до н. э. глиняных дел мастера, называлось Керамик. Эти древнегреческие керамисты создавали прекраснейшие изделия из красной глины – ***терракоты*** (от итал. terra cotta – «обожженная земля»), которые и сегодня являются образцами недосягаемого совершенства. А гончарный круг и древние способы изготовления изделий из глины дошли до наших дней почти без изменений.

Еще древние египтяне изобрели особое стекловидное покрытие –

глазурь, которая сделала глиняные изделия непроницаемыми для воды и ярко украсила их. Из Египта искусство глазурования перешло в Вавилон и Ассирию, а оттуда – в Персию, вызвав пышный расцвет керамики Востока.

Великое переселение народов, завоевательные войны, торговля вели к заимствованию друг у друга разными народами технических приемов и художественных особенностей керамического искусства. Китайский фарфор, турецкая керамика, аравийский (мавританский) фаянс повлияли на керамическое производство Европы. Европейские же народы из века в век каждый по-своему творили керамику, отдавая ей свою любовь и талант, умножая ее красоту.

Глина – очень древний, но и современный материал, который и сегодня имеет широкое применение в жизни людей, и они находят в ней все большие возможности и способности к созданию новейших технологий и объектов цивилизации.

И нынче – лепка из глины, разнообразные виды работы с нею и продукция из нее носят название – керамика: ***строительная*** керамика, ***техническая*** керамика, ***бытовая*** керамика, ***художественная*** керамика, а творчество и произведения художников-керамистов определяются как ИСКУССТВО КЕРАМИКИ.

О живой глине и жаркой печке

Как мы уже отмечали, **глина** – природный материал, однородное земляное образование, состоящее из мельчайших частичек перетертых пород и перегнивших органических веществ. Ее месторождения легко отыскать по берегам рек, озер, на местах бывших болот, на отвалах земли при земляных работах, в придорожных канавах.

Природная глина имеет различную окраску – очень редко белую, чаще – голубую, зеленую, рыжую, красновато-бурую, встречаются и черные глины. Тот или иной цвет сырой глине придают различные органические и минеральные примеси. При обжиге в огне цвет глины меняется. Обожженная глина бывает разных оттенков – от белого до красно-коричневого, и зависит это, опять-таки, от наличия в ней красящих веществ – разных оксидов металлов (железа, меди, марганца и др.).

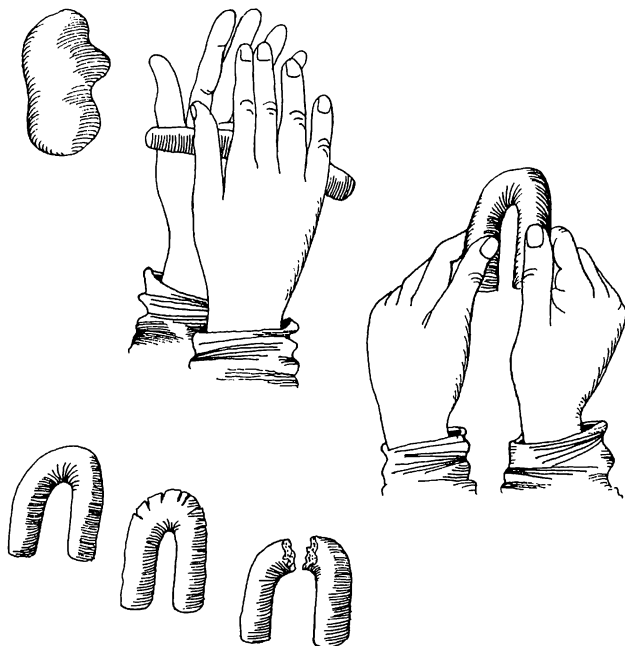
Природные глины различаются также по своим пластическим свойствам. Встречаются месторождения с очень пластичной так называемой **жирной** глиной или с не-

пластичной – **тощей**. Зависит это от количества содержащегося в ней песка. Жирная глина содержит мало песка – 2–5 %, средняя – 10–15 %, а тощая – около 30 %. Определить, достаточно ли пластична глина и подходит ли она для лепки, несложно: нужно помять в руках небольшой кусочек глины, скатать из нее колбаску и попытаться согнуть колечко или петельку. Жирная глина будет прилипать к рукам, опадать, расползаться, а тощая быстро трескается, плохо сгибается, ломается. Эти глины не годятся, а вот средняя, пластичная, глина легко раскатается, согнется и будет сама себя держать. Не огорчайтесь, если ваша глина слишком жирная или слишком тощая. Ее можно «усреднить». (О приготовлении глины для лепки мы подробно рассказываем в главе «Все своими руками».)

Народная мудрость гласит, что «у каждого горшка есть свои отец и мать. Мать – Глина, отец – Огонь. Мать лепит, отец закаляет».

В старину мастера называли влажную пластичную глину «живой», а обожженную – «паленой» и «каленой».

Что же происходит с глиной в огне? А происходит вот что: при обжиге в огне вода из глины испаря-

ется, выгорает все, что боится огня и горит (органические элементы), а находящийся в ней песок расплавляется и накрепко склеивает частицы глины между собой. Так из «живой» глина превращается в прочную керамику. Теперь она не боится воды, огня, ударов, сохраняет форму, обретает стойкий цвет.

Закалять – обжигать – глиняные изделия можно на костре и в дровяной печи прямо в пламени огня или в муфельных печах (нем. Muffel – «замкнутая камера»), куда огню нет доступа, а керамика там обжигается только жаром. Превращение глины в керамику происходит при длительном обжиге и при высокой температуре от 500 до 1000 градусов по Цельсию. Для сравнения можно напомнить ребенку, что температура его тела всего 36,6 градусов, что купается в реке он при температуре 18–20 градусов, а при температуре 100 градусов вода уже кипит и превращается в пар.

В Древней Руси специальные печи для плавки металлов и обжига керамики строили на высоких склонах рек и оврагов или врывали в холмы, чтобы использовать толщу земли для большего и дольшего сохранения тепла в них. И по своей форме такие печи были похожи на холмы, на горки, на перевернутые вверх дном горшки. Называли печи – **горными** или **горнами**, а мастеров-керамистов **горнчарами**. Были у них и другие прозвища – глинники, глинчары, скудельники (т. к. глину еще называли *скуделью* – скудною, неплодородною землей), но прижилось – горнчар. Правда, произносить букву **р** в этом слове довольно трудно, и она со временем исчезла, мастера стали зваться **гончарами**, мастерские, в которых они работали, – **гончарнями**, а их изделия – **гончарной утварью.** А вот **горшок** «потерял» другую букву – букву **н.** Назывался он раньше горншек, горнчек, горнец, горнушка, а стал горшок да горшочек.

Некоторые ученые полагают, что корень *-гор-* в словах **горсть, горн, горшок** означает ***вместилище.*** Горсть – мера зерна (или соли, сахара, земли и т. д.), помещающегося в ладошку, горшок – вместилище для пищи, горн – вместилище огня.

Интересно, что, обжигаясь в огне, глина настолько закаляется, что становится пригодной для укрощения самого же огня, для строительства печей, внутри которых огонь сжигает дрова и уголь, расплавляет металл, варит стекло, обжигает другую глину. Кирпичные печи с жаркой топкой внутри отдают тепло понемногу, обогревая дома и согревая людей. Из обожженных глиняных кирпичей складывают русские печи для обогрева изб и приготовления пищи, плавильные горны, изразцовые печи. (О том, как сделать обжиговую керамическую печь, можно узнать в главе «Все своими руками».)

Много в народе сложено пословиц, поговорок, загадок о гончарах и их изделиях: «Не боги горшки обжигают, а те же люди»; «Плотники без топоров срубили горенку без углов» (горшок); «Горшок в доме хозяин и работник» и др. А еще загадка про горшок: «Родится – вертится, в огне – молодится, живет – всех кормит, сам есть не просит, умрет – кости разбросит, а кости его – собаки не съедят и птицы не склюют».

И остаются осколки глиняной посуды в земле. Земля хранит их в неизменном виде много лет и даже веков, и даже – тысячелетий. Ученые-археологи, раскапывая древние поселения людей, находят эти осколки, а иногда и целые предметы, и по ним пытаются узнать ушедшую историю жизни, быта, культуры, творчества людей, живших в разные исторические эпохи.

Расскажем и мы вам несколько историй, связанных с развитием керамического дела в нашей стране.

Глиняные истории

Широко раскинулись земли России. Богата ее природа. Есть леса и степи, низины и возвышенности, есть реки и озера, луга и пашни.

Но во многих местах слой почвы в основном состоит из суглинков, а глинистые земли не очень-то пригодны для земледелия. Их так и называли скудными, отсюда и еще одно название у глины пошло – скудель. Немало сил приходилось тратить хлеборобам, чтобы превратить эти земли в плодородные. Зато хорошо научились люди использовать глину в своем хозяйстве, применяя ее для изготовления многих полезных вещей: обеденной посуды, сосудов для хранения пищи и воды, кирпичей, печных изразцов, труб, черепицы, аптечных сосудов, детских игрушек...

И полюбились людям глиняные изделия.

Приятно жарким летом напиться прохладного молока из глиняной кринки, а студеной зимой наесться сытных щей, сваренных в глиняном горшке на огне в русской печке, съесть ароматного масла, взбитого в глиняной маслобойке.

Очень вкусны топленое молоко и топленое масло, истомленные в горшках-***топниках*** на теплых углях в печи. Сытной кажется еда из глубоких глиняных мисок.

Крестьяне заметили, что в глиняной кринке-***горлянке***, выжа-

ренной на солнце, молоко лучше сохраняется и дольше не киснет; что не горкнет растительное масло в глиняных бутылях; что в печном горшке-***кашнике*** каша получается рассыпчатой и пышной; что хорошо поднимается дрожжевое тесто в широкой глиняной ***опарнице***; что вкусно запекается рыба в глиняных ***латках***; что вода дольше остается прохладной и ее удобно брать с собой на работы в поле в плоских глиняных ***флягах***.

А сколько радости по праздникам доставляет домашний хлебный квас, разлитый по глиняным кружкам из красавца квасника или клюквенный морс из высокого кувшина. Как вкусен овсяный кисель, застывший в фигурных глиняных формах. Как ароматны мед и варенье, сохраненные с лета в глиняных ***жбанах***.

А сколько веселья и детям и взрослым приносят яркие, причудливые, громкоголосые игрушки-свистульки...

Промышляли, то есть делали, крестьяне глиняные изделия в основном с поздней осени и в зимнюю пору, когда заканчивались работы на земле. Гончарство, скудельничество было попутным делом – приработком к основным сельскохозяйственным работам. Оно было ремеслом домашним и от заготовки глины до создания изделий исполнялось силами одной семьи. Работали и мужчины, и женщины, помогали им дети.

А если дело шло ладно, если хватало сырья и налажены все приспособления, если подхватывали это ремесло односельчане, то в этих местах возникал и развивался ***промысел***.

В России в конце XIX – начале XX вв. более чем в 190 уездах существовали целые промысловые районы, или, как их еще называли, «ремесленные кусты», или «гнезда», или «центры», где жители занимались гончарством. Наиболее крупные центры сложились в Архангелогородской, Новгородской, Липецкой, Олонецкой, Орловской, Рязанской, Тульской и других волостях.

Географическое положение, природное качество местной глины определяли особенности промысла. На каждом промысле мастера отрабатывали свои приемы лепки и украшения изделий, там складывались свои стилистические отличия, по которым их узнают и за которые их любят. О самых знаменитых промыслах и расскажем мы в наших «глиняных историях».

История первая: о гжельской земле и ее глиняной славе

Есть в Подмосковье место в 60 верстах к юго-востоку от Москвы, где земля сказочно богата,.. но не золотом или драгоценными каменьями, а глинами. «Жировка», «песчанка», «черноземка»,.. серая, бурая, белая, зеленая, голубая – много разных пород глины.

С давних времен местные жители «работали» глину. Крестьяне села Гжель и еще тридцати окрестных деревень занимались гончарством, изготовляли глиняную посуду, кирпичи, печные изразцы, лепили игрушки. Делали это для себя, для своего домашнего обихода, но много вывозили и для продажи на ярмарках.

Говорят, что в старину «гжелью» называли жженную глину. Может быть поэтому за всем этим районом гончарства закрепилось единое название Гжель.

В старинных летописях, в княжьих, царских и церковных грамотах часто упоминается Гжель, ее земли и гончарный промысел. Именно «во Гжельской волости для аптекарских и алхимических сосудов приискать глины» указывал в XVII веке царь Алексей Михайлович.

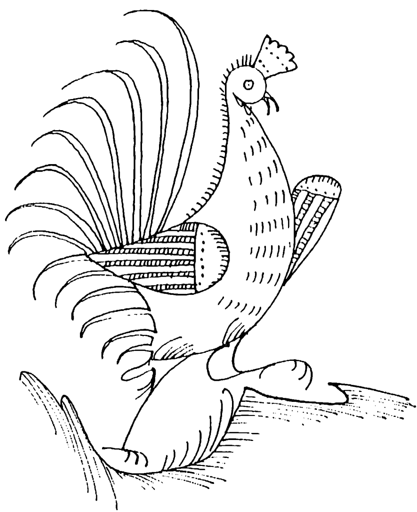
В быту простых людей главное место занимала глиняная посуда. Она была удобна, недорога, но уж очень непрочна, часто билась. И требовалось ее все больше и больше. И когда в начале XVIII века широко наладилась торговля с европейскими странами, в Россию стали привозить много заморской посуды. Посуда эта была красивой, сделана из прочной глины, покрыта блестящей непрозрачной эмалью и расписана яркими красками. Называлась она **ценинною** или **майоликовою**. Ценинною, так как была покрыта оловянной эмалью, а по-немецки олово это – Zinn, а майоликовою потому, что так называли в Европе расписную глиняную посуду, которую производили в Италии еще с XV века и называли так по названию острова Майорка в Средиземном море; через этот остров первоначально доставляли в Италию испанскую расписную керамику.

Царь Петр I, заботясь о промышленном развитии России, всячески способствовал строительству собственных заводов и фабрик. В 1724 году Мануфактур-коллегией был издан указ, по которому обещались государевы «привилегии и вспоможение» тому, кто «пожелает оного художества завести фабрики... делать ценинную и всякую посуду и табашные трубки добрым мастерством, применяясь против заморского».

В этом же году в Москве купец Афанасий Гребенщиков построил первую в России «Ценинную и табашных трубок фабрику», а сын его Иван оказался талантливым изобретателем-самоучкой и наладил «собственным умом и старанием» изготовление посудной майолики.

Известно, что на фабрике Гребенщиковых работали многие скудельники из Гжельской волости. Там они обучились новому делу и освоили заморскую технологию. Секрет майолики заключался в том,

что изделие из обожженной глины обливали оловянной эмалью, влага из которой быстро всасывалась в пористый черепок, а частицы эмали плотно облепливали поверхность. Изделие получалось наподобие клюквы в сахаре. По слою эмали мастера расписывали узоры специальными красками, замешанными на окиси олова. Изделие снова ставили в обжиг, эмаль в огне оплавлялась, краски в ней закреплялись навечно, цвета их становились ярче и звонче. Поскольку роспись делали по еще не обожженной эмали, то эту технику назвали «роспись по-сырому», хотя краски наносились на сухой эмалевый слой. Прием этот требовал особого мастерства и осторожности. Краска сразу впитывалась

в эмаль и поправить рисунок было уже невозможно. Мастер должен был владеть четкой и уверенной скорописью. Сложным было и изготовление форм посуды, часто составлявшихся из разных частей.

Отработав на фабрике Гребенщиковых по наемному договору, гжельцы возвращались в свои деревни и там создавали собственные небольшие мастерские, в которых и использовали умения в майоличном деле, полученные на фабрике в Москве.

Гжельские гончары быстро наладили кустарный промысел модной майоличной посуды. Они даже смогли усовершенствовать ценинную технику, приспособив к ней местные материалы, и создали удивительный самобытный образный стиль изделий как в формах, так и в росписи.

Формы делали затейливые и разных фасонов. Это – фляги, кумганы, квасники, кувшины, рукомойники, подсвечники, солонки, кружки и многочисленные игрушки-фигурки.

Фляги лепили в форме плоских дисков, поставленных вертикально на ножки-подставки, с прилепленными горлышком и ручками-петельками для подвески.

Кумганы – крупные плоские кувшины с туловом-«барабанчиком» на высокой ножке, с носиком в виде хобота, с горлом на круглой «шейке» и с изогнутой ручкой.

Квасники – те же кумганы, но со сквозным отверстием в центре тулова, с широким горлом на узкой шейке, с крышкой и на 4-х лепных ножках. Часто носик соединялся с горлом и ручкой лентой-перемычкой.

Рукомойники – подвесные сосуды, то в виде бочонка, то в виде животного, то в виде глубокой чаши с круглым туловом и с 1–2 и более трубчатыми носиками-сливами.

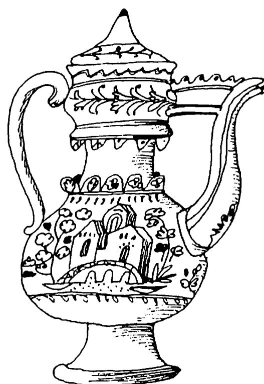
Молочники и ***кувшины*** с круглым туловом на круглой ножке-подставке, с высоким и широким горлом, с острым крупным носиком и прочной ручкой.

Чернильницы и ***солонки*** лепились разных фасонов, но часто напоминали домики, сундучки, фрагменты дворцовой архитектуры.

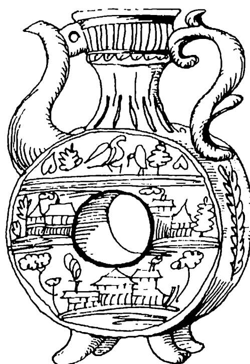
Формы богато украшались лепниной в виде листьев, веток, раковин, маскаронов. Гжельские мастера любили украшать свои изделия фигурками людей и животных, которые прилеплялись на плечиках квасников и кумганов.

Затем, после первого обжига (каления), изделие покрывали эмалью и расписывали по белому фону в 2, 3, 4, а то и в 5 цветов: фиолетовым, зеленым, желтым, коричневым и синим. Гжельская майоликовая эмаль имела чуть розоватый и палевый оттенки, и роспись на ней получалась мягкой, теплой.

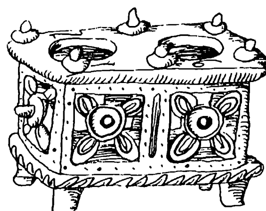
Рисунки изображали цветы и растения родных полей и лесов,

кувшин

квасник

чернильница

птиц (особенно любили петухов), зверей (чаще других – медведей, собак, зайцев), пейзажи с домами, церквами, колокольнями, сцены охоты, трапезы, прогулок. Многие мотивы для росписей заимствовали из книг и икон. Так появились на изделиях гжельских мастеровых экзотические птицы, львы, олени, растения, похожие на пальмы и кактусы.

Любили гжельцы лепить и глиняные игрушки. В основном это были простые, обобщенные по форме фигурки: медведи, зайцы, лисицы, собаки, птицы, львы, олени, солдаты, скоморохи, мужики и бабы. Лепили гончары и жанровые сценки: женщина кормит кур, мальчик гладит собаку, жена разувает мужа, слепой идет с поводырем, барин спит под одеялом, франт едет на дрожках... и многое-многое другое, увиденное мастерами в жизни и так хорошо всем знакомое.

Всего за несколько десятилетий успешного развития майоличного промысла мастера Гжели создали невиданный доселе красочный керамический мир.

Гжельцы много разъезжали по стране с обозами своего товара, вели бойкую торговлю, что создало им славу людей мастеровитых, расторопных, смышленых, талантливых.

Но уже к концу XVIII века на посудном рынке майоличные изделия стали постепенно вытесняться привозным фаянсом из Голландии и Англии. Фаянсовый черепок был белый, тоньше, прочнее, изящнее глиняного. Подлаживаясь под спрос покупателей, гжельские мастера стремились подражать модному привозному фаянсу и на основе местной глины создали новую массу – **полуфаянс**. Добавив в глину в определенной пропорции известь и мел, они получили более плотный, светло-серый, теплого оттенка черепок. Чтобы изделия были похожи на голландские фаянсовые изделия из Дельфта, их стали расписывать кобальтовой краской либо прямо по обожженному черепку с последующим покрытием бесцветной прозрачной глазурью (подглазурно), либо по уже обожженной глазури с последующим закреплением краски в обжиге (надглазурно). Получался синий рисунок на белом фоне. Гжельцы выполняли его сочным живописным мазком с тоновой растяжкой, а потом детально прорисовывали тонкими штрихами. Получалось очень красиво и не хуже, чем у голландцев. Наступила эпоха «синей» Гжели, которую мы сегодня хорошо знаем, а многоцветные майолики стали производиться все реже, пока совсем не исчезли.

Однако и синий, кобальтовый, фаянс Гжели, хоть и производился до конца XIX века, но вскоре сильно был потеснен как привозным фар-

фором, так и местным фарфоровым производством. Гжельские глины оказались вполне пригодными для приготовления фарфора. «Едва ли есть земля самая чистая и без примешивания где на свете, кою химики девственною называют, разве между глинами, для фарфора употребляемыми, какова у нас гжельская...» – отмечал М. В. Ломоносов. Именно на основе гжельской «черноземки» смог получить настоящий фарфор русский ученый, талантливый изобретатель, друг М. В. Ломоносова Дмитрий Иванович Виноградов. Он в Петербурге создал такой фарфор, который по своим качествам не уступал засекреченным китайскому и саксонскому.

Первое фарфоровое заведение в Гжельской волости основал в 1810 году в деревне Ново-Харитоново крестьянин Яков Васильевич Кузнецов, а вслед за ним и другие предприниматели стали создавать заводы. К середине XIX века в Гжели насчитывалось уже 29 фарфоровых заводов (Кузнецовых, Акулиных, Аюмны Барминой, Дунашовых, Куриновых, Маркина, Терехова, Киселева и др.).

Гжельские фарфористы пытались наладить производство чайной и столовой фарфоровой посуды по образцу столичных и европейских заводов. Но технология мелких кустарных заведений не позволяла достичь высокого качества. Местные мастера опирались на прежние традиции майоличного и полуфаянсового промысла, переделывали столичные образцы на свой вкус, вводили собственные мотивы в сюжеты и орнаменты росписи. Это придавало гжельскому фарфору не столично-аристократический, а провинциально-народный самобытный, «лубочный», характер. (Лубком называли народные картинки, которые печатались с липовых гравированных досок. «Лубочной» работой называются художественные произведения, созданные народными мастерами на основе кустарного воспроизведения промышленной техники.)

Но сочный колорит росписи изделий, их красота и недороговизна снискали гжельскому фарфору широкую популярность. Его охотно покупали и в городах, и в деревнях – чиновники, мелкопоместные дворяне, мещане, зажиточные крестьяне.

Однако мелким деревенским фабрикам и заводам трудно было соперничать с развивающимися крупными промышленными производствами. Одни гжельские фарфоровые заведения скупались предприимчивыми промышленниками (наиболее преуспевающими оказались потомки Якова Кузнецова), другие быстро разорялись и погибали. Монополисты откупали глиняные месторождения, нанимали на свои заводы местных мастеров, но использовали их все больше только на тяжелых

ручных операциях или на дешевой мазковой росписи готовых изделий. Производственная надглазурная ручная роспись требовала виртуозного владения кистевым мазком, быструю скорость исполнения, несложность рисунка. Эту скоропись несколько пренебрежительно, но ласково называли «агашкой». Однако исполненная рукой человека, оживленная живым дыханием мастера «агашка» имела свою прелесть.

На крупных фарфоровых заводах гончарка заменялась литьем в формы, а ручная роспись – печатными картинками – деколью. Надобность в таланте местных мастеров-гончаров и мастеров-живописцев отпала. Народный промысел в 20-х годах XX века угас.

Но на этом его история не закончилась.

Уже в 30-е годы сельские гончары-одиночки стали объединяться в артели. Так, в 1937 г. в поселке Турыгино, на месте бывшей фабрики П. Маркина, возникла артель «Художественная керамика», а вскоре и в других близлежащих деревнях появились гончарные артели. Одна из них называлась «Вперед, керамика!». Мастера заработали, и промысел задышал.

В это время два замечательных человека, искусствовед А. Б. Салтыков и художница Н. И. Бессарабова, любя всем сердцем искусство гжельской керамики, стремились воодушевить местных гончаров на воссоздание лучших художественных традиций промысла. И им это удалось. В 40-х годах артель «Художественная керамика» в Турыгино оформилась в Завод художественной керамики «Гжель». Мастера и художники этого производственного объединения своим творчеством и мастерством приумножили былую славу знаменитого промысла. Всемирную известность и признание получили сувенирная продукция и уникальные художественные произведения гжельских керамистов.

Гжельцы беспокоятся о будущем родного промысла и заботливо воспитывают молодое поколение мастеров, передавая им секреты мастерства и любовь к своему делу. В художественно-промышленном колледже, в художественной и общеобразовательных школах, даже в детских садиках дети лепят и расписывают керамические и фарфоровые изделия под руководством искусных мастеров и художников «Гжели».

Сегодня для всего мира Гжель – не столько географическое понятие, сколько символ проявления культуры и таланта русского народа, символ красоты народного творчества.

История вторая: о скопинских чудесах

Когда в середине XIX века под натиском фарфоровой промыш-

ленности в знаменитой Гжели начал угасать гончарный промысел, в Рязанской губернии в городе Скопине гончарство расцвело всем на диво.

По преданию, город Скопин имя свое получил от хищной птицы скопы, которая обитала когда-то в здешних дремучих лесах. Питалась она рыбой из местных речек – Верды, Прони и Галины. Вид у скопы был внушительный – крупная, белогрудая птица с темными рябыми крыльями, с сильными когтистыми лапами, большим острым клювом и выпученными глазами. Паря над водой, она высматривала рыбу и камнем падала на жертву, хватая ее острыми когтями.

Постепенно леса вырубали для благоустройства города, а особо стройные деревья по указу Петра I отправляли в Азов, где строился русский мачтовый флот. Лес исчез, исчезла из этих мест и птица-скопа. Но осталась в народе память о былых лесных богатствах, а птица-скопа стала символом города, навсегда «поселившись» на голубом фоне городского герба.

Город Скопин стоит на холмистых угольных землях с обильным залеганием глины серо-черного цвета. Но, будучи обожженной в огне, эта глина превращается в светлый розовый черепок.

Скопинцы научились хорошо обрабатывать глину для выделки всякой домашней утвари. В старину лепили они посуду на ручном поворотном круге и формы создавали вручную, навивая глиняные жгуты друг на друга и выравнивая рукой стенки сосудов. Миски, горшки, широкогорлые кринки, большие устойчивые корчаги для теста... Эта хозяйственная посуда была проста и удобна, но никаких особых художественных достоинств не имела.

Но вот, в 60-х годах XIX века, произошло событие, которое сильно изменило судьбу местного гончарного промысла и повлияло на характер всей скопинской керамики. Прознали местные гончары братья Оводовы, Федор и Василий, секрет свинцовой глазури и начали делать глазурованные изделия. Стала получаться посуда с разноцветной блестящей поверхностью. И смотреть на нее радостно, и пользоваться приятно.

Составляли скопинскую глазурь из белого песка и окиси свинца и добавляли в нее окислы разных металлов, а те по-особому окрашивали глазурь: окись меди – в зеленый цвет, окись марганца – в фиолетово-коричневый, а окись железа – в желтый. Порошкообразной сухой глазурной смесью посыпали изделие, которое заранее было покрыто липкой дегтярной обмазкой. Грубо размолотая в разномерные крупинки глазурь ложилась неровным слоем на стенки сосудов.

Во время обжига в горне крупинки плавились и, стекая, образовывали пятна разной цветной и тональной силы – рябые потеки. Из-за этого и стали называть такие глазури – потечными. Позже стали глазуровать и водной смесью глазури, обливая ею обожженное изделие. Вода впитывалась в черепок, а частицы глазури плотно облепливали черепок. В обжиге также получались живописные потеки. Такой способ получил название полива, а изделия стали называться поливными.

Блеск глазурей особенно эффектен на рельефной поверхности. И скопинские мастера стали украшать стенки своих изделий фактурными и лепными узорами. Глазурь, растекаясь по неровным поверхностям, начинала игриво бликовать, и вещь словно вспыхивала веселыми огоньками.

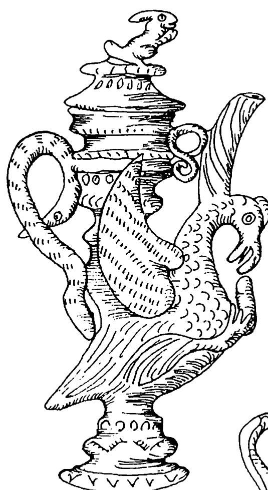
Для нанесения графических и рельефных узоров каждый мастер пользовался своими простейшими инструментами. В ход шли палочки с разнозаостренными концами, зубчатые колесики от испорченных часов, гильзы от охотничьих патронов, гребешки и пр. Ими прочерчивали и продавливали на еще не просохших стенках изделий разные орнаменты из комбинаций оттисков. Часто специально заготавливали из глины штампики-«вылепки» и ими оттискивали более сложные фигурные узоры – звездочки, цветы-розанчики, маскароны и пр. Еще украшали сосуды «налепочками» и «оборками», пролепливая их пальцами. Фантазия мастеров богато разыгрывала узорочье на изделиях. Но и этого им было недостаточно.

Скопинцы щедро украшали свои сосуды лепными фигурками животных и фантастических существ – драконов, кентавров, змеев. Мастера словно соревновались в затейливости форм сосудов и занимательности лепки фигурок.

Поливная посуда скопинских мастеров очень понравилась покупателям, возрастал на нее спрос, ее делали все больше и больше, стали развозить по ярмаркам далеко от Рязани, а в Скопин стали приезжать столичные заказчики.

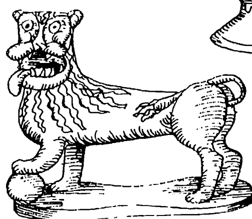
По особому заказу или для праздничных ярмарок гончары делали сложные фигурные сосуды, лепили большие скульптуры. Сперва из глины «вытягивали» центральный объем в форме цилиндра или горшка, затем его в соответствии с замыслом обминали в виде туловища медведя, птицы, человека и пр., прилепляли к нему сделанные от руки дополнительные части. Постепенно формы декоративных сосудов становились все сложнее и причудливее. Мастера разрезали выкрученные объемы на части, по-разному составляли их, долепливали вручную горло, носики, крышки, ручки, украша-

ли их приставными фигурками, покрывали сплошным рельефным орнаментом. Сосуд создавался как сложное скульптурно-архитектурное сооружение, вырастая по вертикали. Потечные глазури в неповторимых цветовых сочетаниях придавали изделиям яркий праздничный образ.

Постепенно многие формы утратили свое бытовое назначение и все больше становились художественными предметами для украшения дома. Появились и новые, нетрадиционные фигурные формы: ***кухли*** – сосуды для вина в виде лежащего бочонка на 4 ножках с лепными фигурками наверху; ***кашпо-подставки*** под цветочные горшки в форме чаш или ваз на высоких ножках и с волнистой оборкой по верхнему краю, иногда и с фигурными ручками по бокам; ***подсвечники*** в виде двуглавого орла или птицы-скопы, или разных животных (медведей, обезьян, зайцев, баранов и т. д.), поддерживающих чашечки для свечей; ***зверососуды*** – в виде львов (с кудрявой гривой и клыкастой пастью), в виде кентавров (с палицей или луком со стрелами), в виде двух птиц, смотрящих в разные стороны (сосуды для двух напитков); ***скульптуры*** животных и птиц, достигавшие порой столь значительных размеров, что их ставили у входных дверей или на столбах у ворот. Делали в Скопине и многочисленные мел-

кие ***статуэтки*** людей в сложных позах и с тщательной проработкой деталей. Лепили и ***игрушки***. Чаще других делали фигурки военных всадников, которых называли «солдатами», а среди животных

предпочитали медведей, наделяя их человеческими чертами.

Вслед за Федором Ивановичем и Василием Ивановичем Оводовыми поливную керамику в Скопине вскоре стали делать и другие гончары, состязаясь в мастерстве и творчестве.

Дмитрий Жолобов мог хорошо «глину тянуть», лепил подсвечники в виде птицы-скопы, зажавшей в когтистых лапах профитки – подставочки под свечи, а также причудливые сосуды в виде рыб, медведей, сказочного Полкана.

Михаил Андреевич Жолобов умело делал фантастические «фигуры», а однажды даже слепил разборную, почти метровой высоты красавицу церковь. И крышу дома своего покрыл цветной черепицей с фигурными украшениями из диковинных зверей и птиц.

Гончар Чебряшкин, бывший поначалу работником в мастерской Оводовых, лучше других «живность подводил», т. е. животных лепил.

А Михаил Никитович Пеленкин (по воспоминаниям сына, тоже гончара, Михаила Михайловича) удивил своих соседей тем, что сделал самовар из глины, который сиял как золотой, в нем угли тлели, а из него наливали гостям горячий чай, открывая и закрывая кран. Что самовар был глиняный, узнали только тогда, когда тот разбился, а так и не догадывались.

К началу XX века в Скопине работало 47 гончарных заведений и насчитывалось около 200 мастеров. Как и гжельцы, скопинцы создали свой особый керамический мир, сказочно интересный и необыкновенно красивый.

Во многих домах и в коллекциях разных музеев бережно хранятся сегодня произведения скопинских гончаров. До сих пор в Скопине продолжают славные традиции прежних мастеров современные гончары, и каждый из них, владея старинным мастерством, по-своему творит в глине чудеса, проявляя свои любовь, фантазию, талант.

История третья: о глиняной посуде для жителей столичного города

Волею царя Петра I в 1703 году был основан в устье реки Невы новый столичный град России – Санкт-Петербург.

Заложен он был на землях болотистых, необжитых. Строился город быстро людьми пришлыми, насильно сюда переселенными, и кормились они за счет подвоза съестных припасов из земель ладожских, новгородских, псковских. И в XVIII, и в XIX веках, и в начале XX века из разных мест свозили сюда и продавали на базарах и ярмарках много всяких товаров. По дорогам к городу тянулись обозы возов и на телегах, и на санях. А по весне, лишь только стаивал лед, на реках и ка-

налах Петербурга появлялись многочисленные лодки и большие барки, груженные глиняной посудой. И начиналась торговля прямо с барок у пристаней или с разостланных рогож на склонах набережных.

Хоть городской быт и иной, чем деревенский, но без глиняной посуды не обойтись. Ходили покупатели, присматривались, спрашивали, откуда товар. А продавцы наперебой нахваливали свою глиняную посуду, постукивали по бокам горшков, прислушивались к звонкому гулу обожженной глины, озорно свистели в глиняные свистульки.

И различали петербуржцы явосьменскую, оятскую, ерговскую керамику, теряясь, какой же отдать предпочтение.

Строгие по форме крутобокие **явосьменские** горшки удобны и красивы. Их матовое нежное серо-сиреневое глиняное тело красиво оттенялось блестящей холодновато-желтой или густо-коричневой глазурью.

Оятская глазурованная керамика привлекала внимание яркой росписью, которая четко выделялась на красно-оранжевом фоне глины.

Ерговская посуда удивляла необычной «пегостью» матовой поверхности печных горшков и радовала глаз изысканностью форм глазурованных изделий.

Привозили купцы эту керамику в Петербург из отдаленных окраин Петербургской губернии и пограничных с нею уездов – Тихвинского, Лодейнопольского, Лужского, Белозерского, Череповецкого. Районы эти – речные и озерные, с большими залежами высококачественной огнеупорной глины, и не случайно поэтому местные жители промышляли гончарством.

Так, по берегам реки Явосьмы в Тихвинском уезде гончарным промыслом занимались в конце XIX в. крестьяне 12 деревень. Особенно славились гончары из сел Мунина Гора, Паньшино, Чудское, Володино. Глина здесь черная или сизо-серая, а после обжига она становится светлой, приобретает розовый или сиреневый оттенок.

Явосьменцы гончарили свои изделия прямо в жилых избах, просушивали их на полках под потолком, а обжигали в больших печах, топившихся по-черному. Делали они молочные, кухонные и цветочные горшки, высокие кувшины, миски, масленки. Внутри покрывали их желтой глазурью. Иногда плечики высоких сосудов поливали неровным слоем темно-коричневой глазури, оставляя снизу шероховатую поверхность светлого черепка. Формы у явосьменских горшков были простые и строгие, но всегда красивых пропорций, а холодноватый желтый и густой коричневый цвета блестящих глазурей живописно контрастировали с нежным розово-серо-сиреневым цветом черепка.

Славились и явосьменские глиняные игрушки. Особенно «Барыни» и «Кавалеры», которых делали на гончарной основе с ручной долепкой деталей. Их покрывали желтоватой глазурью.

Изделия явосьменского промысла продавали по селам Тихвинского и Белозерского уездов Новгородской губернии, а лучшие и отборные везли в Петербург.

Развит был гончарный промысел и в деревнях по течению другой реки – Ояти, в берегах которой богатые напластования красной и желтой глины. Здесь мастера работали в так называемых «заводах» – специальных, отдельно поставленных, бревенчатых постройках с гончарными кругами, с печами-«горнами» для обжига и печами для подготовки свинцовой поливы, в которых сначала варили стекломассу, а затем мололи ее до состояния порошка. Оятские мастера делали наряду с обычными горшками и мисками разные другие формы домашней керамики: кружки-молочницы, бражницы, бочонки, банки, подойники, рукомойники, маслобойки, формы для киселя (с волнистыми «ложчатыми» стенками и рельефными углублениями в виде рыбы, рака, цветка-розетки), судки-«кузовки» (единичные или спаренные горшочки с дугообразной круглой ручкой сверху; в них носили еду в поле), чайники (с фигурными ручками и гранеными носиками) и пр.

Отделывали изделия чрезвычайно разнообразно: использовали штампики, отформовывали детали, лепили от руки, расписывали ангобами (цветными глиняными красками). Фактурные узоры (волнообразные линии, точки-ямочки, пояски-жгутики, спирали, косые насечки) делали острой палочкой или штампиками. Мотивы ангобной росписи простые, но всегда затейливые. Это – черные и белые трилистники, розетки из точек и линий, мазки-запятые. Писали также голубыми и зелеными ангобами. Узоры росписи четко выделялись на светло-желтом, красно-оранжевом и ярко-коричневом фоне глины. Покрывали изделия прозрачной бесцветной свинцовой поливой, которая усиливала яркость цветных ангобов.

Лучшими считались изделия мастеров из деревни Регмасово и села Алеховщина, а они расположены в среднем течении реки Оять, в Лодейнопольском районе, где залегают самые высококачественные глины. Поэтому оятский гончарный промысел иногда называют еще и лодейнопольским, и алеховщинским.

На Ояти гончарили семьями, а обучение детей ремеслу начиналось с лепки свистулек. Самые простые свистульки – маленькие птички-комочки с обтекаемым туловом и коротким тупым свистком. Лепили в основном домашних животных и птиц (фигурки коней, коров,

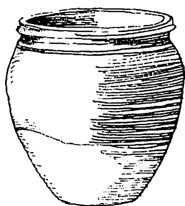
быков, баранов, собак, свиней, петухов, уток, кур и др.). Игрушки делали крепкими, приземистыми, монолитными, на коротких ножках и с выразительными мордами. Чаще всего их разукрашивали ангобами: точками, черточками, завитками, мазочками-запятыми. Но здесь умели и любили украшать игрушечных животных кудрявой «шерстью» (шкуры баранов, гривы коней и львов), т. е. прядями глиняных тонких жгутов, получающихся при продавливании глины через редкую ткань.

Оятскую керамику доставляли в Санкт-Петербург на лодках, проделывая немалый путь по рекам Оять, Свирь, по Ладожскому каналу и Неве. Но все труды окупались, так как любили петербуржцы оятскую керамику и охотно покупали ее. А это поддерживало жизнеспособность и производительность промысла.

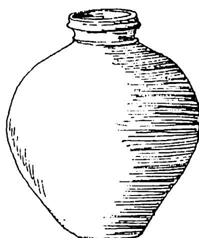
Нравились жителям Санкт-Петербурга и изделия, привозимые с промыслов Череповецкого уезда. Крестьяне 11 сел этого уезда занимались гончарством. Центром же гончарного промысла в конце XIX века стало село Ерга, расположенное в 40 км от г. Череповца по дороге в г. Кириллов.

Глину (а она здесь пластичная, красная) гончары брали неподалеку от жилья, чуть ли не в огороде. Заготавливали ее с лета, а зимой работали прямо в жилой избе, обжигали здесь же в русской печи. Лепили изделия вручную на простом поворотном круге. Начинали с «донышка» и наращивали стенки сосуда «скалками» (глиняными жгутами), заравнивали «клепиком» (обточенной щепкой) и «замасливали» смоченной в воде тряпочкой. Украшали сосуды венчиками и валиками разнообразных профилей и процарапанными узорами в виде «гуськов», ромбов, прямых и косых штрихов.

После обжига глиняную утварь «обваривали». Делалось это так: горячие горшки доставали из печи палками и окунали в приготовленную для этого в корыте мучную «болтушку». Под воздействием жара «болтушка» вскипала, пузырилась, сгорала или обугливалась на боках горшка, оставляя на черепке округлые пятна и «пегие» живописные разводы. При этом поры черепка забивались продуктами обвара и сосуд становился водонепроницаемым. В такой посуде готовили пищу на огне в печи и называли ее «кухонной» или «черной». Еда, приготовленная в таком горшке, была особенно вкусна и полезна, так как варилась в собственном соку, не теряла вкусовых качеств и не усыхала. Пища пропитывала стенки сосуда, а это придавало особый аромат еде. Поэтому для приготовления одних и тех же блюд использовали одну и ту же посуду. Каждый горшок знал свое блюдо. Хозяйки время от времени прокаливали

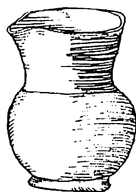
розлив

кувшин для масла

корчага

кринка ~ горлянка

«черную» посуду в огне. Горшки ставили на под русской печи вверх дном, а затем вновь обваривали их в кипящей «болтушке».

С конца XIX века в Ерге стали делать и обливную, глазурованную посуду. Перед обжигом изделие обмазывали суриком или бурой при помощи заячьей лапки. В огне сурик расплавлялся и покрывал сосуд тонким блестящим слоем темно-зеленой или коричневой глазури. Такую посуду в печь не ставили, а лишь подавали в ней еду на стол и, в отличие от «кухонной», ее уже называли «столовой». Глазурованную посуду возили на дальние ярмарки и продавали дороже.

Красота ерговской (или как ее еще называли – череповецкой) керамики заключалась в ее формах. Кажущиеся поначалу простыми и незатейливыми, формы сосудов восхищают своей энергией, упругостью, изысканной профилированностью. Каждый сосуд имеет свой характер. Все они словно живые: то пышно раздуваются, то стройно вытягиваются кверху, то широко раскрываются, то закрываются в узкие горлышки. Они вместительны, удобны, красивы. Это разнообразные печные горшки, латки (для приготовления каши, яичницы, картошки, мяса, рыбы), молочные кринки, корчаги (для приготовления пива, для хранения воды или зерна), морянки (емкости в которых «томили», «морили» горячие угли),

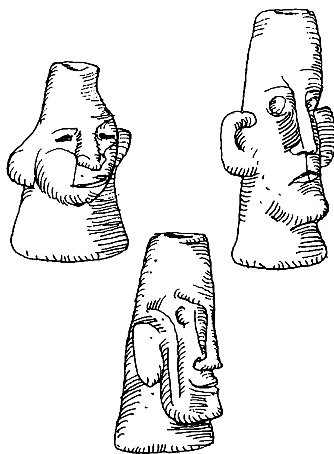
розливы и опарницы (для приготовления теста), цветочницы (для комнатных цветов), банки под варенье, рукомойники, подойники, цедилки и пр.

Делали в Ерге и глиняные игрушки – разнообразные фигурки животных и птички-свистульки. Лепили и свистульки с женскими головами – своеобразные сирены, и свистульки-маски, и свистульки-идолы, олицетворявшие домовых или умерших предков.

Ерговскую керамику крестьяне возили продавать в Череповец и Тихвин. Там ее скупали купцы и водным путем по реке Ковжа на барках доставляли в Петербург.

Нынче жители Петербурга не пользуются в быту глиняной посудой. В обиходе теперь посуда промышленного производства из стекла, фарфора, металла, пластмассы, больше отвечающая своими качествами современным потребностям горожан. Глиняные же изделия служат теперь лишь для украшения жилья и как напоминание о былой старине. Промыслы утратили свои масштабы, но и сегодня в этих местах работают мастера, пусть немногочисленные, но они любят и бережно хранят традиции местного гончарного ремесла.

Теперь и вы, встретив где-нибудь глиняный сосуд, наверняка заинтересуетесь его происхождением и, возможно, распознаете по его особенностям место его создания.

Свистульки - идолы с. Ерга

История четвертая: о глиняных игрушках

В детстве мир велик и прекрасен, все вокруг интересно и удивительно – большие люди и деревья, большие травы и цветы, стрекозы и снежинки... Но есть и маленькие чудеса – это игрушки. Они влекут к себе, волнуют воображение, приглашают к действию. Погремушку потрясешь – звучит, в свистульку дунешь – свистит, каталку потянешь за веревочку – двигается, куклу возьмешь в руки – оживает. С нею можно играть – одеть, накормить, спать уложить, приласкать, убаюкать...

Если немного пофантазировать, то свернутое полотенце может превратиться в куклу, кучка мокрого песка – в пирожок, кусок коры – в кораблик, спичечный коробок – в машину...

Игрушки можно сделать из чего угодно – из тряпок, соломы, ваты, деревяшек, бумаги, жести, картона и, конечно же, из пластилина и глины. Важно только верить, что из неживого возникает живое.

С давних времен на Руси делали глиняные игрушки. Там, где были глиняные месторождения, возникали гончарные промыслы, а там, где работали гончары, появлялись и глиняные игрушки. Дети и женщины просто и ловко лепили из глины всякие фигурки, а гончары заполняли ими пространство в печи между своими горшками, кувшинами, кринками, мисками. «Мелочью» называли они свысока, но ласково глиняные игрушки и улыбались, видя, сколько радости доставляют детям эти «забавки». Да и сами вспоминали, как радовались им в детстве, вспоминали и то, как учили их деды и родители возиться с глиной и лепить из нее.

Так от поколения к поколению передавались детям и сохранялись традиционные приемы лепки игрушек, их формы, образы и сюжеты. А для детей лепка игрушек – и игра, и увлекательное занятие, и нужное, полезное дело.

Какие же они – глиняные игрушки?

Некоторые игрушки создавались как уменьшенные подобия объектов окружающего мира. Это – маленькая посуда, печки, санки, тележки, крестьянская утварь, фигурки людей, зверей, птиц... Игры с ними знакомили детей с миром природы, людей, вещей, приобщали детишек к быту, труду, праздникам. Играя, дети развивались и входили в жизнь взрослую.

Но часто игрушкам, кроме их игровой задачи, придавали значение ***оберегов*** – защитников детей от злых сил и бед. Так, по верованиям наших предков, разнообразные свистульки, погремушки и трещотки своим шумом и свистом отгоняли от ребенка злых духов, а красотой и яркостью привлекали добрых. Многие образы традиционных народных игрушек исходят еще из древних верований в то, что все живое едино, что человек звероподобен, зверь человекоподобен, а вместе они есть сама Природа, проявление ее сил. Из глубины веков дошли до нас некоторые образы-символы, которые олицетворяли природные явления и использовались для обрядов и заклинаний от бед, природных катастроф и злых духов.

Так, например, женская фигура с птицей – символ богини Мать-сыра-земля, фигурки идолов – символы предков и домовых, дерево – символ жизни, птица – символ неба и т. д.

Излюбленные мотивы глиняных народных игрушек – женщины, всадники, птицы и звери. И они воплощали в себе символические образы: фигура женщины с детьми у груди – Природа-кормилица, сим-

вол плодородия; фигурки всадников воплощали представление о бравых и лихих воинах-защитниках; красный конь и золоторогий олень – воплощение образа Солнечного светила, совершающего свой бег по небосводу и дающего свет и тепло; рогатый и бородатый козел – хозяин, покровитель урожая; коза – хозяйка в доме, залог благополучия в семье (их – козу и козла – дарили молодоженам), увалень-медведь – пахарь, заготовитель, подает земледельцу добрую силу (фигурки медведей дарили весной в знак пожелания урожая); собака – спутник жизни, помощник, друг человека (фигурки собак дарили детям, чтобы уберечь их от опасности); кошка стала символом уюта в доме, заступницей перед домовыми; мышка – символом хитрости и ловкости; трусливый, всегда настороженный заюшка должен был предупреждать об опасности и т. д.

Узоры, которыми «разряжали» игрушки, тоже сохраняли древние символы: круги обозначали Солнце, ветки елей – деревья, косые линии – дожди, заштрихованные квадраты – пашни, штрихи-строчки – дороги, волнистые линии – то небо, то землю, то воду...

Многие игрушки воплощают сказочные образы и героев старинных преданий. Часто игрушечники наблюдательно и остроумно изображают современников в различных жизненных ситуациях.

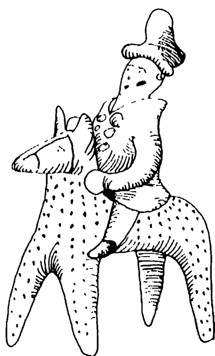
Игрушки из глины, как правило, невелики по размеру и компактны по форме. Они лепятся пальцами мастеров и предназначаются для детских ручонок. Глина позволяет вылепить игрушку из цельного комка, но, благодаря ее клейкости, допускает собирание игрушки по частям. Народными мастерами на протяжении многих веков отрабатывались наиболее удобные, универсальные приемы лепки игрушек, и не случайно поэтому так много общего в глиняных игрушках из разных мест. Объединяет их главный принцип – предельное обобщение в целом и выразительность в деталях.

Овальное тулово служит основой для многих игрушек. Вытягиваясь, оно образует с одной стороны хвост, а с другой – головку (птицы – с клювом и хохолком, собачки – с остренькими торчащими или обвисшими ушками, свиньи – с пятачком и большими ушами, зайчика – с длинными прижатыми к тельцу ушками, барана, козы, коровы – с соответствующими рогами и т. д.). Комочек глины, подложенный под тулово, служит подставкой, но может обозначать и ноги. Хвост же может быть богато вылеплен и украшен, но может быть превращен в свисток. Деревянной палочкой, стеками можно офактурить, разрисовать тельце игрушки и тогда появятся «глазки», «перышки», «шерстка», «складки», узоры.

Типичными, похожими у разных мастеров сложились и приемы лепки женских фигурок на юбке-колоколе с обобщенным обозначением головы, груди, рук.

Облик глиняных игрушек на разных промыслах складывался в прямой зависимости от качества глины. Красные глины белились или глазуровались, белые – ярко расписывались. Пластичность глины диктовала мастеру сложность и тонкость проработки формы и лепного декора. Тощие глины вынуждали делать монолитные плотные формы, а жирные позволяли разыграться в лепке. В разных промыслах складывались свои особенности изготовления глиняных игрушек и их своеобразный облик.

Дымково г. Вятка

Мы уже рассказывали об игрушках знакомых нам теперь промыслов – гжельском, скопинском, оятском, явосьменском, ерговском. Но там их изготовление было попутным, второстепенным делом в гончарном производстве. В некоторых же местах глиняная игрушка стала главным, самостоятельным промыслом и изготовлялась не только на забаву местным ребятишкам, но и для большой продажи на базарах и ярмарках в разных селах и городах.

Наибольшую известность приобрели **вятские** игрушки, которые чаще называют **дымковскими**.

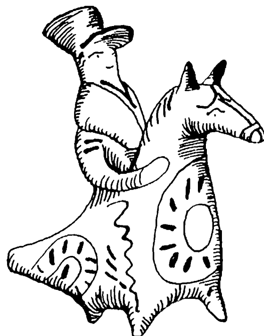
В Дымковской слободе под городом Вятка в середине XIX века делали игрушки 59 семейств, в основном женщины и дети. Как и всюду, глину заготавливали осенью, лепили зимой. «Наша глина – как масло», – говорили мастерицы, поэтому в выкопанную природную глину добавляли песок, затем месили ее ногами, потом переминали руками и складывали в лари. Лепили большими партиями, сушили и обжи-

гали в домашних русских печах. Потом расписывали. Предварительных рисунков-эскизов мастера не делали, а лепили людей и зверей, как себе представляли. Лепили с любовью, частенько разговаривали с ними и удивлялись тому, какими те получаются. А получались игрушки веселыми, жизнерадостными, красивыми: барыньки-франтихи, няньки, кормилицы, водоноски, офицеры, всадники, кони, козлы, бараны, поросята, медведи, уточки-свистульки, роскошные индюки ...

Способы лепки игрушек были несложными, движения мастериц быстрыми, формы делались обобщенными, но жирная глина позволяла обогащать основную форму мелкими лепными деталями – локонами, косичками, оборками, накладными воланами. Вылепленные игрушки заглаживали мокрой тряпочкой, поправляли и доделывали стекой. Сушили их сначала под потолком на полатях, а потом прямо на жаркой печи.

Игрушек лепили столько, чтобы ими можно было полностью ***загрузить*** печь для обжига. Бурая глина из огня выходила ярко-оранжевой. Обожженные игрушки «красной» толпой заполняли стол. Потом приступали к их росписи, которую уже наносили «по-холодному», без последующего обжига. Сначала все игрушки грунтовали. Для этого разводили

Дымково г. Вятка

на молоке мел и изделие несколько раз окунали в эти белила. Когда мел ровным плотным слоем покрывал черепок, игрушка преображалась, сверкая своей белизной. А по белому фону наносили яркие узоры анилиновыми красками, разводя сухой краситель сначала в уксусе, а затем на курином желтке. Краски брали ярких цветов – красного, малинового, желтого, оранжевого, голубого,

зеленого. Черным красили волосы, намечали глаза и брови у людей, а у животных – гривы, рога, хвосты, копыта. Узоры рисовали сами по себе очень простые (горохи, полосы, змейки, круги, точки, клетки), но их бесконечные сочетания создают впечатление разнообразия, пышности, богатства.

Часто для большей яркости и нарядности мастера наклеивали на игрушки ромбики из фольги сусального золота – это тончайшие листочки из сплава меди и цинка, которую еще называли ***поталь***.

Спешили заготовить побольше игрушек к весеннему празднику «Свистунье» или «Свистопляске», когда в Вятке устраивались большие гулянья и ярмарки с весельем, шумом и свистом глиняных игрушек-свистулек. Сильным, резким свистом отпугивали, прогоняли злые силы суровой зимы, а нежным и мелодичным – призывали весну. И дети и взрослые от души свистели в глиняные свистульки, веселясь и любуясь яркими, красивыми игрушками.

Быстро расходились игрушки на весенних и летних ярмарках и окупался долгий зимний труд «свистулишников». Продав игрушки, можно было прикупить семян для сева, да кой-какой обновы для семьи.

Делали игрушки и для подарков родным, близким, знакомым. Такие игрушки лепили и расписывали с особым чувством и тщанием. Мастера старались «не ударить в грязь лицом» и показывали все свое умение и талант. Дарили игрушки на рождение, на именины, на свадьбы с добрыми пожеланиями, которые подкреплялись символами, выраженными в образах глиняных игрушек. Красавца коня с солнечным кругом на груди дарили на весну с пожеланиями тепла, солнца и хорошего урожая; золоторогого оленя – с пожеланиями счастливой, здоровой, богатой жизни; райскую птицу – с пожеланиями счастья и исполнения заветных желаний; трехголового коня – с пожеланиями удачливого и счастливого жизненного пути; пышнотелую, румяную водоноску с коромыслом и двумя ведрами – с пожеланиями найти хорошую невесту; а бравого всадника – с пожеланиями встретить жениха хорошего, да обрести себе защитника надежного.

Не менее известны глиняные игрушки из деревни **Филимоново**, что неподалеку от старинного города Одоева в Тульской области.

Легенда рассказывает, что жил некогда в этих местах дед по имени Филимон, что делал он для соседских ребятишек игрушки из местной глины, которой много по берегам красивой реки Упы, цвет у нее иссиня-серый, поэтому называют ее «синикой», а в огне она превращается в белый поблескивающий черепок. Так вот, лепил из этой «си-

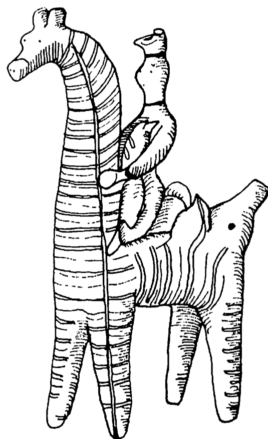
ники» дед Филимон игрушки сам, да и детишек учил. Так и пошел от него промысел, а деревня будто бы в память о нем стала зваться Филимоново.

Широко развернулся игрушечный промысел к концу XIX века, а в 30-е годы XX века постепенно угас. Второй расцвет филимоновского промысла пришелся на 60–70-е годы нашего столетия. Интересно, что мастерицы не только вспомнили все приемы лепки, но, начав расписывать новыми промышленными красками, сохранили старые традиции декора.

Игрушки в Филимоново всегда делали потешные, веселые, но странно причудливые и по форме и по росписи. По исполнению они очень простые, но общие пропорции и характер лепки делают их завораживающе красивыми. Особенно хороши свистульки-зверюшки. Тела их упругие, плотные, с малым количеством прилепных деталей. Ноги у них или длинные и прямые, или очень короткие, шеи у всех вытянутые, головки маленькие, зато уши и рога большие. Что конь, что олень, что козел – очень похожи между собой, только рогами да ушами и отличаются.

Традиционные персонажи филимоновских игрушек – барыни в нарядных платьях и шляпках с перьями, крестьянки, военные всадники в мундирах с эполетами, веселые солдатики с курицей под мышкой, танцующие пары, гордые коровы с длинной шеей и рогами полумесяцем, царственно величавые курицы, лисы с петухами, фантастические олени с ветвистыми рогами, медведи, смотрящиеся в зеркальце,

Филимоново (Тульская обл.)

коты, играющие на гармошке, собаки с балалайками...

Большинство филимоновских игрушек – это свистульки, даже барыне и солдату полагается держать в руках птичку-свисток. Пустотелые свистки с большим резонатором грушевидной формы слеплены с основными частями игрушки и помещены на месте хвостов птиц и животных. Зажимая пальцами дырочки в боках резонаторов, можно наигрывать переливчатые трели.

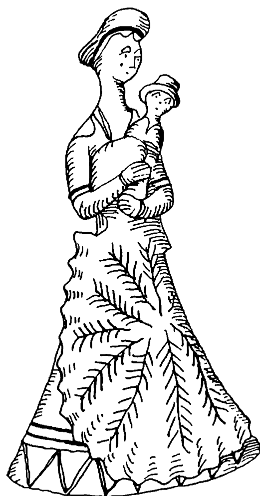
Расписаны игрушки прямо по белому, чуть розоватому черепку. Роспись похожа на живую скоропись, сохраняет следы быстрых движений руки мастера. Краски для росписи используются фабричные анилиновые в виде порошка и растирают их на эмульсии из белка и желтка куриных яиц. Они глянцевито поблескивают на матовом фоне черепка. Роспись яркая – малиново-красного, изумрудно-зеленого и желтого цветов. Узоры – полосы, дуги, точки, круги и овалы, пересекающиеся штрихи, розетки-солнышки, лучистые звездочки – в разнообразных сочетаниях создают веселую пестроту и нарядность. Для большей яркости иногда части игрушек сплошь прокрашивали звонкой желтой краской, а уже по ней наносили разноцветные узоры. Тогда кажется, будто залиты они солнечным светом и играют всеми цветами радуги.

Зверей чаще расписывали разноцветными чередующимися полосами, из-за чего они становились похожи на тканые полосатые коврики. Лишь головы и рога красили сплошь, выделяя их особенно. В росписи человеческих фигурок по-разному сочетаются сплошное крашение с мазковыми узорами: шапочки, шляпки, кофточки закрашивали одним цветом, а юбки разрисовывали узорами.

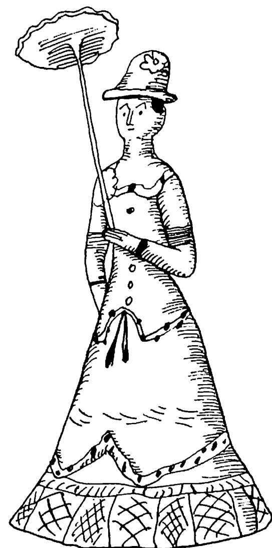
Если собрать вместе несколько филимоновских игрушек, то они словно заполыхают волшебным огнем, переливаясь яркими цветами, и развеселят взор, как солнце или радуга после дождя.

Совсем другие игрушки из глины делали неподалеку от Филимонова в городе Туле. Рассказывают, будто выходцы из Филимонова поселились в предместье Тулы и основали там гончарную слободу. Ее так и назвали – Большие Гончары. Люди там жили посадские, жизнь вели городскую, и игрушки у них получались совсем не похожие на деревенские. В Больших Гончарах во второй половине XIX века стали делать глиняные куклы, прозванные «князьками». Это довольно крупных размеров (до 30 см) фигурки дам, военных, нянек, кормилиц, монахов, монахинь – стройные, изящные, с узкими талиями, с маленькими головками и выразительными лицами. Костюмы глиняных кукол повторяли

особенности моды конца XIX столетия. Детали – прически, оборки, ленты, кружева, пуговицы, шляпки, пелеринки – пролепливались с особой тщательностью. Глиняные зонтики-«омбрельки» крепились к фигуркам на металлических стержнях. Мягкому и тонкому характеру пластики тульских игрушек соответствовала их живописная роспись пастельными тонами, изысканными сочетаниями голубого, бледно-сиреневого, розового, зеленого, охристого цветов по тонко проложенному белому грунту.

Облик глиняных кукол-«князьков» напоминает фарфоровые статуэтки, которыми увлекались городские жители во 2-й половине XIX века. Видно, что эти игрушки слеплены женской рукой: тонко подмечены позы, манеры городских дам, большое внимание уделяется моде, деталям одежды. И в то же время живой народный юмор проявляется в каждой фигурке.

г. Тула

Тульские «князьки», хоть и не являются традиционными игрушками, но они естественно вошли в кукольный мир и приятны для рассматривания, любования, фантазирования. Эти выразительные глиняные статуэтки предназначались для украшения городского дома и занимали особое место в девичьих комнатах.

К сожалению, промысел этот прекратился, и его прелестные

игрушки нынче можно увидеть только в музеях.

Совсем по-другому выглядят крепкие, приземистые, неяркие, но очень забавные игрушки, сделанные мастерами северного **Каргопольского края.** Стоит на северной реке Онеге старинный город Каргополь, а вокруг него неподалеку на глинистых землях раскинулись деревни Токарево, Гринево, Печниково, Ананьино. Долгими зимами, отойдя от земляных забот, промышляли местные крестьяне глиняную утварь – посуду и игрушки разные. Возили их для продажи на ярмарки в Каргополь и на Кеньозеро, а там на вырученные деньги покупали хлеб. Своего зерна со скудных земель «каргопольской суши» до весны не хватало, а гончарное дело было большой подмогой.

Вплоть до начала XX века каргопольские игрушки делались «обварными»(пятнистыми) или «поливными» (блестящими), как и вся гончарная посуда в этих местах. В 1930-е годы потомственный гончар из деревни Гринево Иван Васильевич Дружинин начал делать расписные игрушки, и вскоре эта техника была подхвачена мастерами-игрушечниками во всей округе.

Война оборвала мирную жизнь людей. Всем было не до игрушек. Прекратился промысел в Каргополье. Одна только мастерица, Ульяна Ивановна Бабкина, продолжала делать игрушки. Талантом своим, упорством и верной преданностью любимому ремеслу сохранила она эту традицию. Благодаря бабе Уле игрушка каргопольская потом возродилась. От нее переняли в 60-е годы умение делать и форму и узоры старинные ее племянники, односельчане, мастера других деревень.

Каргопольские игрушки подстать северной природе – простые по форме и сдержанные по цвету. Простоватые деревенские модницы в нарядных платьях, с бусами и сумочками; бабы-крестьянки с корзинками, с лепешками на тарелках, с детьми или курицами в руках; степенные бородатые мужики в лаптях, в кафтанах, с картузом или шапкой на голове, с курительной трубкой, с корзиной грибов, с гармошкой. Все они слеплены с душевной теплотой и веселой усмешкой.

Фигурки зверей и птиц немного очеловечены, наделены характерами, изображаются в движении – медведь стоит на задних лапах и рычит, собака лает, широко расставив лапы, утка с распростертыми крыльями и вытянутой шеей готовится к полету.

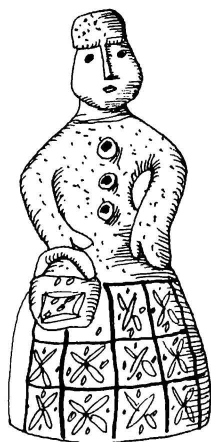
Много лепили каргопольцы всяких фантастических существ. Это загадочные и страшные полулюди-полузвери с масками-лицами, двуглавые олени, белые птицы с глазами на месте крыльев, козлы и козы

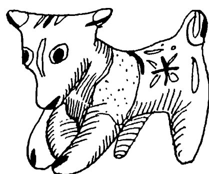
в крестьянских одеждах, Полкан – полуконь-полумужик с бородой и в рубахе и др. Образы эти связаны с древними верованиями и праздниками, а игрушки-свистульки всегда были обязательными участниками таких праздников.

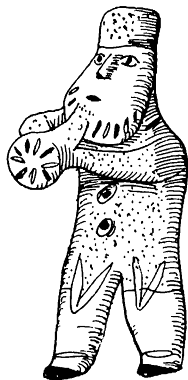
Расписаны игрушки матовыми темперными красками. Цветовая гамма землистая, приглушенная. Краски неярких оттенков (бледно-розового, охристого, коричневого, серо-синего, глухого зеленого цветов) покрывают всплошную отдельные части, а по ним наложены мазковые узоры черной, белой, желтой, красной, серебряной красками.

Узоры напоминают старинные магические знаки Солнца (круги), зерен (повторяющиеся овалы), вспаханного поля (заштрихованные квадраты и ромбы), деревьев (стволы с косыми ветками), дорог (строчки из прерывистых штрихов), годового солнцеворота (крест, вписанный в другой крест и в круг). Весело рассказывая о житейских мелочах и подробностях быта, игрушки каргопольцев постоянно напоминают о вечных тайнах мироздания.

А вот в селе **Абашево** Ноаровчатовского уезда Пензенской области исстари игрушечным промыслом занимались мужчины и к делу подходили с умом. Сначала из глины делали заготовки – «дупли», затем укладывали их поленницей, накрывали

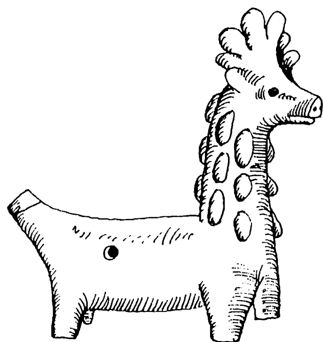

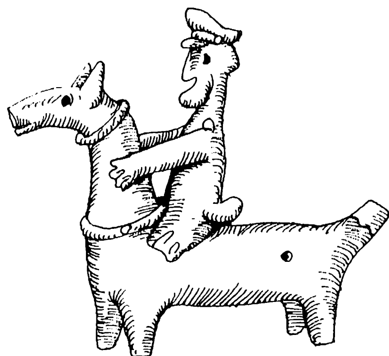

Каргопольский р-н Архангельской обл.

влажной тряпкой, а уж потом принимались за лепку свистулек. Дуплями в деревне называли деревянные палочки с утолщением на одном конце, похожие на кегли. Их облепливали глиной, заравнивали, катая по доске, заглаживали влажной тряпочкой. Потом заготовку снимали с деревяшки и получившуюся пустотелую форму изгибали под углом, залепливали отверстие, делали свисток. Под свистком оттягивали из толщи глины маленькие ножки и ставили на них заготовку. Из верхней части формы делали шею и голову фигурки-свистульки, украшая игрушку лепными деталями. Так получались статные, гордые олени, кони, бараны, птицы. После обжига черепок становился розоватым, и игрушки окрашивали луковым взваром для придания им яркого золотисто-коричневого цвета и еще «богатили» приклеенными квадратиками сусального золота.

Делали там и мелкие игрушки из комка глины с простым устройством свистка. Это забавные глазурованные свистульки в виде петухов с гребнями-шапками и большими бородками-брыльцами, в виде всадников, сросшихся с конем, в виде целой утиной семьи, взгромоздившейся на одной свистульке. Слеплены они очень просто, а потом решительными прикосновениями стеки сделаны нужные выразительные детали: глубокие ямочки – глаза, рты, ноздри; ряд углублений – пальцы рук, кисти эполет, перья на шляпах, на крыльях и хвосты. Политы игрушки зеленой глазурью, через которую живописно просвечивает розовый черепок. Лишь ноги и хвост-свистульку оставляли неглазурованной, чтобы при обжиге не закупорились отверстия для свистка.

Абашево, Пензенская обл.

Абашевские игрушки конца XIX – начала XX века очень симпатичны, и каждая имеет свой яркий характер.

Но особенно прославил свой родной промысел талантливый мастер Ларион Зоткин. Он жил в Абашево в 30-х годах XX века. Ларион напридумывал и налепил зверей неведомой породы – четвероногих, с телами то ли лошадей, то ли коров, то ли баранов, но с удивительными мордами-масками и рогами-коронами. Раскрашивал он их плотными цветными эмалевыми красками и украшал детали бронзой и алюминием (бронзовым и алюминиевым порошком, разведенным на лаке). Синие, зеленые, красные, коричневые коровы, олени, козлы, кони сверкают своими «серебряными» и «золотыми» рогами. Образы их завораживают фантастичностью и одновременно конкретностью характеров.

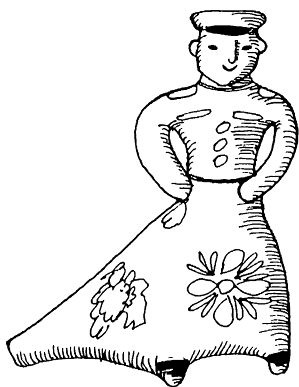
Лепил он и фигурки дам, генералов, наездников, царственных птиц.

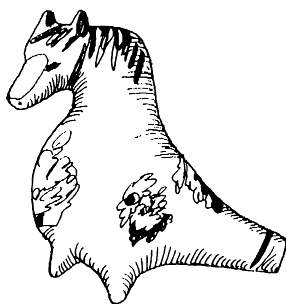
Его творчество сильно повлияло на характер абашевской промысловой игрушки. Мастера, а среди них многие с фамилией Зоткины, щедро одарили мир «маленькими чудесами», которые удивляют и радуют людей в домах, в музеях, на разных выставках и у нас в стране, и за рубежом.

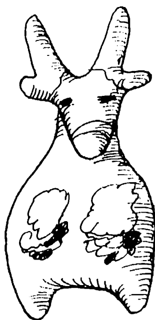
Совсем иные глиняные игрушки у мастеров из деревни **Жбанниково**, что находится недалеко от города Городца на Волге. Городец знаменит художествами своих жителей – расписными «городецкими» деревянными изделиями (прялками, коробами, досками, резными и расписными игрушками). Из традиций народной росписи по дереву перешли некоторые приемы и в роспись глиняных игрушек. Их также красили плотными эмалевыми красками (оранжевого, темно-вишневого или черного цвета), а по цветному фону наносили мазковые узоры. Часто игрушки украшались узором «тропочки-дорожки», который наносился отпечатыванием краски с помощью специального губчатого штампика, сделанного из дождевого гриба. Этот прием широко применялся в городецкой росписи прялок и коробов. Неровные прерывистые полосы и пятна очень «оживляли» глиняную игрушку. Большей частью это тоже были свистульки – кони, петухи, всадники.

Делали глиняные игрушки и в других деревнях Городецкого района – Прокурино, Рыжухино, Роймино, Язвицы, Крутец. Выглядели они ярко, свистели звонко.

Не исчерпываются названными нами промыслами традиции изготовления глиняных игрушек на Руси. Всюду, где есть глина и добрые, смешливые, талантливые люди, там и лепили игрушки. Всех игрушечных промыслов и не перечислить,

деревня Жбанниково (Горьковская обл.)

и каждый по-своему интересен. Может быть, вам посчастливится встретить где-нибудь глиняные игрушки из Курской области (село Кожля, деревня Чернишино), Калужской (с. Хлудиево), Орловской (с. Плешаково), Липецкой (с. Романово), Рязанской (с. Лайковка и с. Выркова), Вологодской (с. Самово), Костромской (д. Сергеево Сусанинского р-на), Новгородской, Воронежской, Московской и других областей России.

Керамическая игрушка возникала как дополнение к серьезному гончарному промыслу, а заняты в этом деле были в основном женщины и дети. Прилаживались к лепке дети с 7–8 лет. Не все получалось сразу, но детские фантазии и вера в чудеса рождали забавные образы. Лепка игрушек для деревенских детишек была и игрой, и школой, и работой. Она приобщала их к делам и заботам взрослых, к народной мудрости и поэтической традиции, художественно развивала их.

К сожалению, многие игрушечные промыслы ныне уже не существуют. Но глины много повсюду, и всюду есть дети. И хорошо, если рядом с ними окажутся такие добрые дед Филимон или баба Уля и научат ребятишек «оживлять» глину и «одушевлять» игрушки. Это наполнит их жизнь творчеством и праздниками, а значит, сделает ее счастливей.

Чем же полезны занятия керамикой для детей

✧ Занятия керамикой соединяют в себе разные виды художественной деятельности:

лепку – как творчество в мире форм и объемов;

живопись – в декорировании (украшении) керамических изделий;

рисунок – в изобразительной и орнаментальной их росписи.

✧ Все полезные функции лепки, перечисленные нами ранее, полностью проявляются в занятиях керамикой. Следует отметить лишь особую пользу в контакте детей именно с глиной. Глина – материал естественный, природный, психологически более предпочтительный, чем пластилин, да и пластически значительно «способней». С нею можно работать в разных ее состояниях – от жидкого до твердого, да и технически разнообразнее. Обожженные глиняные изделия прочней и долговечней. Поэтому и ассортимент изделий шире – посуда, игрушки, изразцы, сувениры, украшения,.. и работать интереснее.

✧ Многие органы чувств задействованы и развиваются в занятиях керамикой. Как всякий творческий процесс, такие занятия полны эмоциональных, эстетических, интеллектуальных, нравственных переживаний. И дети, находясь в этой атмосфере творчества, активно развиваются личностно.

✧ Систематические занятия керамикой дают возможность разнопланово освоить этот вид деятельности, пройти путь от создания простейших форм и декора до сложных композиций.

✧ Одна и та же тема (например, лепка животных, людей или посуды), воплощаемая в разных керамических приемах и техниках, дает возможность ребенку глубже понять и прочувствовать основные закономерности пластического творчества, а именно:

зависимость исполнения авторского замысла от тектонических («строительных») возможностей материала;

зависимость конечного художественного образа произведения от способа его создания;

неразрывность взаимосвязи формы, функции, декора – всего смыслового содержания произведения декоративно-прикладного искусства.

✧ Лепка по мотивам народного искусства, знакомство с его традициями и особенностями народных керамических промыслов служат приобщению детей к народной культуре через собственное творчество.

✧ На таких занятиях происходит знакомство детей с материально-художественной культурой разных народов, с основами и спецификой декоративно-прикладного искусства, с его историей. А это сильно расширяет общий и художественный кругозор детей.

✧ Руководя творческо-производительной деятельностью детей в керамике, педагог может обратить их внимание на значение создаваемого человеком предметного мира в соседстве и взаимодействии с природным миром, на роль творца – его возможности, права и ответственность.

✧ Групповые занятия способствуют развитию коммуникативных навыков детей, приучают к обмену информацией и опытом, к сотрудничеству и самоорганизации, к порядку и эстетике в работе.

Итак, интересно, умело и правильно организованные занятия керамикой позволяют широко ознакомить детей с этим видом творчества, оснастить их умениями и навыками в этой деятельности, и на базе этих знаний включиться в личностное формирование каждого ребенка, развивая его эстетически, интеллектуально, нравственно, помогая ему развить свои творческие и коммуникативные способности.

Предлагаемая нами система занятий может быть применена в работе с детьми дома, на даче, в старших группах детского сада, в начальных классах средней школы, в условиях художественной студии.

Что и как нужно приготовить для занятий керамикой

Во-первых, конечно, **глину**.

Мы уже говорили ранее (в главе «О живой глине и жаркой печке») о том, в каких местах можно обнаружить глину, а о том, как ее подготовить к занятиям, рассказывается в главе «Все своими руками».

В настоящее время для работы в городских детских группах готовую керамическую массу можно приобрести на кирпичных, керамических, фарфоровых предприятиях, а также в специализированных магазинах.

Готовую глину хорошо хранить в старом неработающем холодильнике или в оцинкованном ящике (баке, ведре с крышкой), или в полиэтиленовых пакетах. Если при хранении глина начинает плесневеть, не пугайтесь. Глину нужно вынуть из пакета, хорошо перемять (пластичность массы от этого только улучшится) и вновь завернуть в чистый полиэтилен.

Остающиеся при лепке обрезки и комочки глины необходимо собирать в отдельное ведро, затем размачивать и хорошо переминать в однородную массу. Она вновь будет годна к лепке.

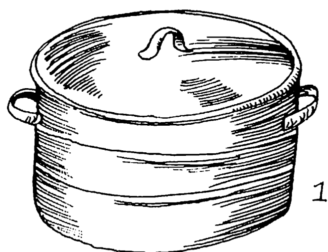
Бытующее предубеждение против глины как пачкающего материала напрасно пугает взрослых. Во-первых, при правильной организации занятий и приучении детей к аккуратности можно ограничить загрязнение вокруг, во-вторых, влажная уборка помещения позволяет содержать его в чистоте и смывать мелкую глиняную пыль, в-третьих, глина при высыхании легко счищается с одежды. Зато комплекс положительных переживаний ребенка от лепки из глины перекрывает все неудобства и трудности. К тому же, давно замечено, что глина обладает целебными свойствами и использовалась народными целителями для лечения разных заболеваний, и детям она приятна и полезна.

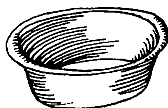
Для декора керамики понадобятся ангобы, глазури, сухие пигменты и окислы металлов, темперные краски. Что это такое, вы узнаете в дальнейшем, а как их приготовить самим, если нельзя приобрести готовые, узнаете из главы «Все своими руками».

Для работы с глиной нужны особые **приспособления** и **инструменты**:

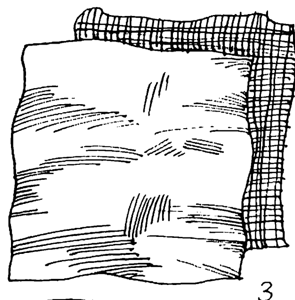
большой удобный рабочий стол, покрытый линолеумом, переносной деревянный планшет, набор разноформатных дощечек для лепки на них небольших изделий;

бак или корыто для глины (*1*);

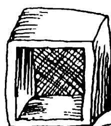

1

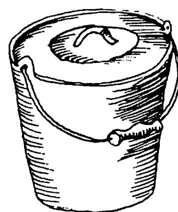

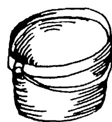

2

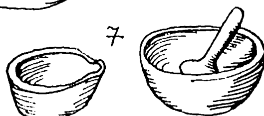

3

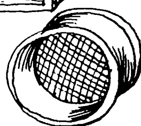

6

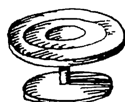

5

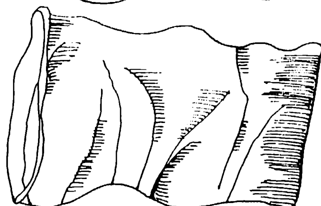

4

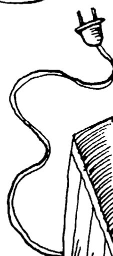

7

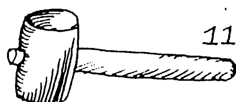

10

8

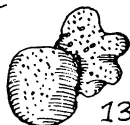

9

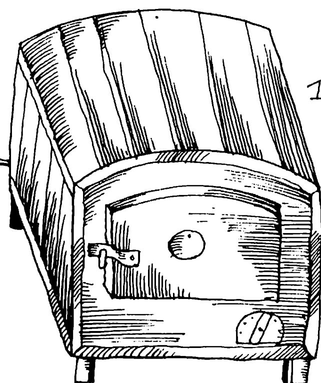

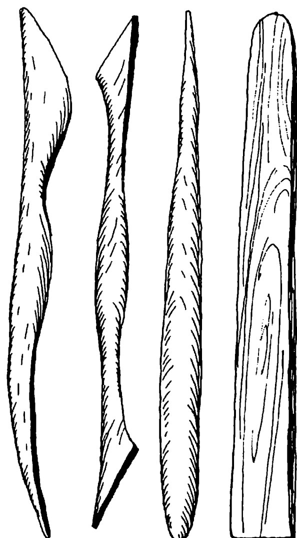

11

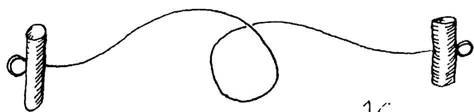

12

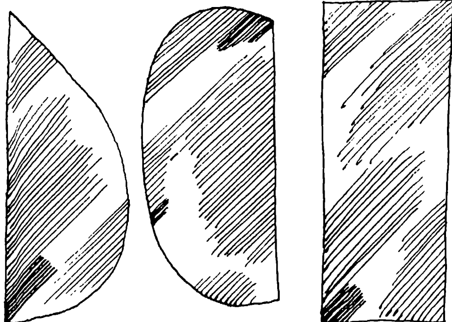

14

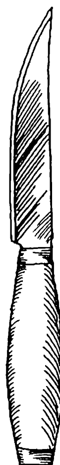

13

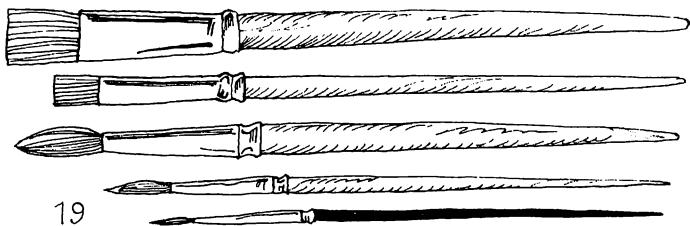

15

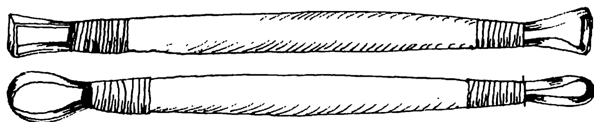

18

16

17

19

20

набор мисок для смачивания губок при замывке изделий и мытья стеков во время работы (*2*);

тряпки (холстины) для оттягивания глины, для прокатки между ними глиняных пластов, для обертывания сырых изделий, для отминки фактур и пр. (*3*);

набор ведер для воды и жидкой глины (*4*);

набор сит с ячейками разных размеров для просеивания и процеживания глины и глазурей (*5*);

ковши разных объемов (*6*);

фарфоровые ступки для перетирания красок и глазурей (*7*);

полиэтиленовая пленка для упаковки сырой глины и обертывания незаконченных работ (*8*);

пульверизатор для смачивания глины во время лепки и для нанесения глазурей на поверхность изделий (*9*);

поворотный круг-турнетка (переносная или со струбциной для привинчивания к столу), необходимая при создании круглых объемных изделий (*10*);

деревянный молоток для дробления сухой глины и разминания комков (*11*);

деревянное «весло» и палка-«болтушка» для размешивания жидкой глины (*12*);

губки – натуральные, поролоновые, резиновые – для смачивания и замывки изделий (*13*);

деревянная каталка для раскатывания глиняных пластов (*14*);

обжиговая печь (*15*);

стальная струна-срезка для разрезания комков глины и срезки сырого изделия с подставки (*16*);

набор металлических, пластмассовых, деревянных шаблонов и циклей для обработки поверхности изделий (*17*);

стеки, металлические петли и ножички для лепки, выборки глины, зачистки изделий (*18, 20*);

набор кистей с жестким и мягким ворсом для склеивания и росписи изделий (*19*).

Вы сможете сами изготовить некоторые инструменты и приспособления, если прочтете главу «Все своими руками».

Перечисленные материалы и инструменты нужны для оборудования керамической мастерской, но для каждого занятия лепкой необходимо приготовить «рабочее» место ребенка. Он должен удобно сидеть за столом, перед ним на столе должна лежать фанерная дощечка размером 20 × 20 см, на дощечке – влажная тряпочка (чтобы не сохла глина и можно было бы вытереть и увлажнить пальцы), рядом должна стоять ванночка с водой, кусочек губки, стоять баночка с жидкой глиной (для склейки сырых деталей), на подставочке лежать стеки, ножичек, кисточка, другие приспособления. Ребенок привыкает к заведенному порядку, сам научается подготавливаться к работе и убирать за собой после за-

нятий. Вы скоро увидите, как нравятся детям и сами занятия лепкой, и подготовка к ним, и уборка после них.

Волшебная страна керамика

С чего начинать занятия лепкой из глины? – Конечно, со знакомства с глиной. И первое занятие посвящается определению того, **какая она – глина?**

Взяв в руки комок глины, трогаем его, мнем, давим, комкаем, раскатываем, тянем, разламываем, вновь слепливаем, рассматриваем и говорим о ее характере, называя узнанные свойства – мягкая, послушная, ласковая... Ребенку можно помочь, предложив игру на сравнения: жидкая, как... сметана; мягкая, как ... масло; лепится как... тесто; скользкая, как... лягушка; ломкая, как... печенье; сухая, как... сухарики и т. д.

Что она любит? – Любит воду. Любит ласковое и сильное обращение. Не любит, когда ее все время мнут, не давая принять окончательную форму, – пересыхает и крошится. Не любит, когда ей мешают подсыхать и постоянно трогают – она ломается. Если ее уронить, то она расплющивается и теряет форму, а сухая разбивается. Глина нравится моим рукам и мне хочется ее трогать, переминать, лепить.

✧ Чем больше ребенок увидит и назовет свойств глины, чем богаче будут его ассоциации с другими материалами и природными объектами, чем приятней для него будет тактильное знакомство с глиной, тем больше он приблизится к ней, освоит ее, поймет.

Конечно, такая форма занятия наиболее подходит для маленьких детей, но она хорошо «приближает» к материалу любого, кто начинает общаться с глиной.

Что умеет глина

А теперь исследуем способности глины: что она может? Что умеет? – Умеет размазываться, прилипать к рукам и дощечке, умеет скатываться в шарики и валики, вытягиваться в жгуты, распластываться в лепешки. Валики могут стоять стоймя, жгутики – сворачиваться в колечки, шарики – слепливаться друг с другом, а лепешки могут снова сжиматься в комочки и превращаться в шарики...

✧ Во время этой игры полезно обсуждать с ребенком происходящее, увлекать развитием событий и отмечать сделанные «открытия».

Важно собственным участием поддерживать его в начале творческого пути.

Что умеют пальчики

Пальцами можно отщипнуть комочек глины, сжать его, можно загладить на ней неровности, можно вдавить ямки, промять комок в какую-нибудь форму, можно вытягивать «рожки», «носики» и «ножки», слепливать кусочки, скатывать шарики и жгутики, делать из них «ленты» и «воланы», скатывать спирали и завитки, сгибать жгутики в колечки, завивать в «косички», распластывать лепешки, сворачивать «фунтики», прищипывать края, продавливать узоры ноготками и делать еще многое разное другое.

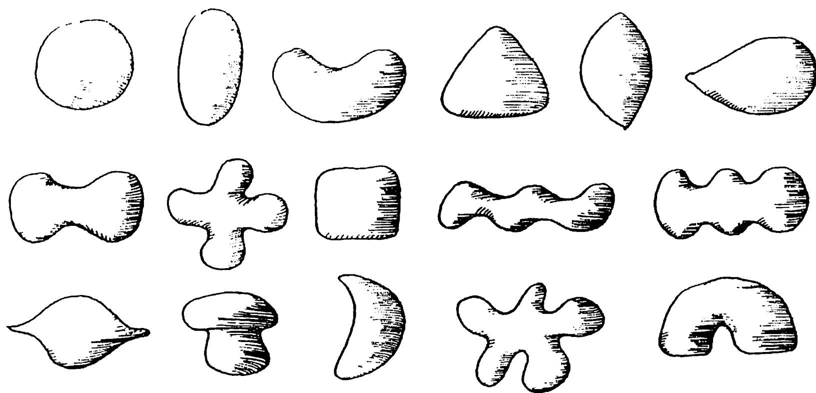
✧ Так открываются и осваиваются основные приемы лепки. В игре пальчики приспосабливаются к работе с глиной, начинают чувствовать ее характер – податливость и сопротивление. Это очень приятное занятие. Оно хорошо влияет на самочувствие ребенка тем, что дает ему ощущение собственных возможностей во взаимодействии с «партнером» – другим объектом, другим материалом.

Юный пекарь

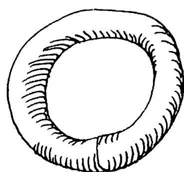
Куклы живут в своем кукольном мире. У них все кукольное: и дома, и мебель, и одежда, и еда, и посуда...

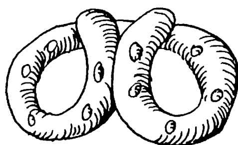
Сделаем угощение для кукол: бублики, баранки, рогалики, крендели, пирожки, булочки, батоны, пряники, пирожные...

Приготовим глиняное «тесто» и начнем лепить «кондитерские» изделия. Скатаем «колбаски», согнем их в колечки, слепим концы и загладим места склейки – полу-

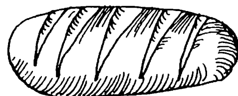

чатся баранки. Свернем глиняные «колбаски» в фигурный крендель и хорошо прижмем концы в местах соединения. Скатаем толстый валик, загладим его со всех сторон, а ножом сделаем косые надрезы – получится батон. Кто-нибудь захочет «испечь» пряник и украсить его продавленными узорами. Можно слепить аппетитный пирожок с витой косичкой из прищепов. А кто-то отважится создать фигурное пирожное с «кремовыми» украшениями.

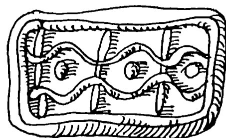

В жизни особенно вкусна свежая выпечка: горячие пирожки, мягкие булочки и сочные пирожные, в игре же больше подойдут угощения твердые, хорошо высушенные и обожженные, которые можно «есть» понарошку и много раз, можно менять ассортимент, можно раскладывать на столе в вазочки и тарелочки, а можно положить в корзиночку Красной Шапочке или в лукошко медведю, можно устроить магазин-булочную...

✧ В этом увлекательном занятии дети легко осваивают и совершенствуют разные приемы лепки, а получающиеся изделия уже обретают образ и могут выступать посредниками в разных играх.

Пальцы, ладошка, глиняная лепешка и сноровки немножко

Что можно сделать из глиняной лепешки? – Листья, цветы, посуду. Лепешка может служить заготовкой для создания разных форм

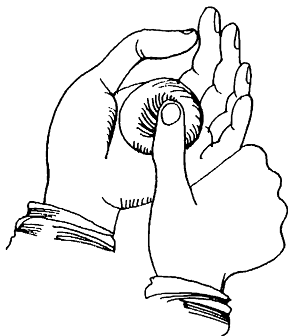

в керамике. Ее можно свернуть трубочкой, фунтиком, пирожком; обмять в форме мисочки или чашечки; загнуть ее края воланчиками; слепить из нескольких лепешек-лепестков цветок, сделать подвесочки и разные украшения и еще что-нибудь другое.

Посуда для кукол

Раз есть угощения, нужна и посуда для праздничного стола – чашки, блюдца, ложки, тарелки. Блюдце сделать легко. Нужно скатать глиняный шар и раздавить его между ладонями в лепешку. Потом пальчиками заровнять серединку и поправить края. Блюдце может быть ровное, но можно сделать и фигурный волнистый край, если пальцами проминать его то вверх, то вниз. Еще край получается волнистым, если подставить снизу указательный и безымянный пальчики левой руки и, держа в правой руке круглую стеку, давить ею на глину так, чтобы она проминалась между этими пальцами.

Если глиняную лепешку положить в скругленную левую ладошку и проминать большим пальцем правой руки, потихоньку сжимая при этом левую и поворачивая формочку по кругу, то получится мисочка или пиала. А если таким же образом продавливать в ладошке глиняный шар, сжимая и выравнивая пальцами получающиеся стенки, то может выйти чаша для чашки. Нужно только слепить из глиняной колбаски ручку и прилепить ее с помощью жидкой глины к чашке. Из глиняного шарика, надетого на указательный палец левой руки, обжимая его вдоль пальчика, можно сделать наперсток, который послужит стаканом в кукольном сервизе. Так же можно начать лепить вазу для цветов, сделав наперсток покрупнее и стенки его побольше. Сняв наперсток с пальца и перевернув его вниз дном, можно, сжимая пальца-

ми верх, заузить горло вазы, прилепить ручки, а стекой прорисовать узоры. Из комка глины можно сделать и пузатый чайник, прилепив к его тулову носик и ручку, сделанные из глиняных колбасок. Затем слепить крышку и украсить ее фигурным хватком. Если хорошенько подумать, то можно еще что-нибудь придумать и постараться сделать.

✧ В лепке мелкой глиняной посуды детям приходится приноравливаться к поведению глины, приспосабливаться к получающимся объемам и овладевать разными помогающими инструментами.

✧ В процессе лепки предметов из бесформенного комка глины у детей развивается воображение, чувство формы, понятие объема.

✧ Дети постигают, что форма зависит от назначения предмета, пластических возможностей материала и метода работы – катание массы глины, придавливание ее ладошками, лепка пальцами.

Глиняная посуда должна быть прочной. Исстари гончары обжигали ее в огне. Нужно обжечь слепленную детьми посуду.

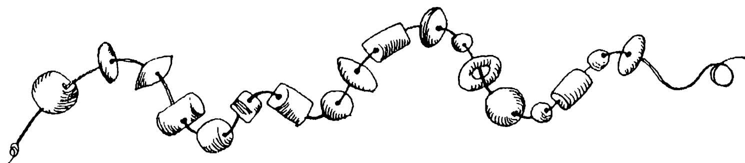
✧ Дети всегда с нетерпением ждут «выхода» из обжига своих поделок, удивляются, радуются новому их виду или расстраиваются до слез, если изделие «разрывается» в обжиге из-за недостаточной просушки и плохой прилепки деталей. Успокоить их можно, предложив слепить что-нибудь новое, но уже старательно избегать прежних ошибок: набирать необходимую и достаточную толщину глиняного комка, хорошо его проминать, прочно прилепливать детали, не спешить с сушкой и обжигом.

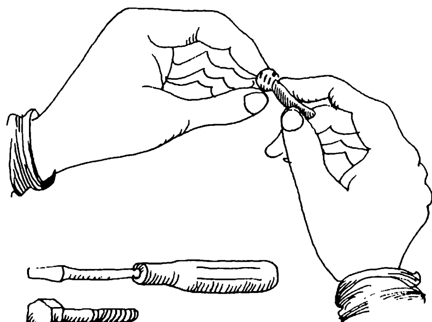
Шарик за шариком – сделаем бусы

Самые древние женские украшения, которые находят археологи, – это керамические бусы и амулеты, которые вешали на шею и грудь. Круглая форма бусин напоминала солнце, звезды и плоды, овальная – зерна злаков, каплевидная – живительную влагу. Украшенные продавленными узорами из крестов, звезд, кругов, точек эти формы обретали магическое значение «оберегов» и, по верованиям древних людей, защищали шею и грудь девочек, девушек и женщин от порчи, от болезней. Нынче уже забыты эти обычаи, но любовь к украшениям, любование естественной красотой обожженной глины или художественным оформлением бусинок фактурой и росписью сохраняют и у девочек, и у девушек, и у женщин интерес к керамическим украшениям.

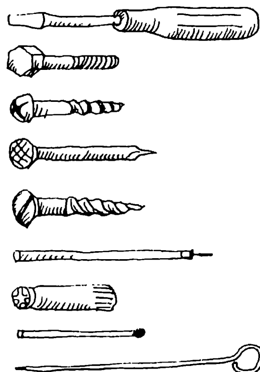
Детям нравится лепить бусы. Они с удовольствием крутят шарики и украшают их узорами. Попробуем и мы сделать **бусы.**

Скатаем много разных шариков, но могут получиться и «яички», и «монетки», и «столбики»,

и «конусики». Если катать маленькие комочки глины в ладонях, делая неширокие круговые движения, то получатся шарики, если же увеличить окружность взаимных движений ладоней, то получатся подобия алычовых косточек или яички, если катать комки вдоль ладошек туда-сюда, то получатся столбики.

Если нарезать столбики на дольки, то получатся «шайбочки». А если короткий столбик катать по столу пальцем, давя на один его конец, то получится конус. Можно еще примять круглую бусину с разных сторон и получится кубик. А можно скатать бусины из клиновидных глиняных пластинок так, чтобы широкое основание закаталось вовнутрь бусины, а острый конец оказался наверху – получится очень красивая навитая форма...

Теперь возьмем катышек в левую руку, а в правую – инструмент, которым мы собираемся наносить узоры. Острием палочки можно нанести на формочку точки, трубочка наметит кружочки, наконечник отвертки – черточки и крестики, линейкой можно продавить углубления и сделать «ре-

брышки», расческой – строчку из точек...

Итак, у нас получились разные узорчатые заготовки для бус.

Теперь спицей для вязания нужно проткнуть каждую бусину, аккуратно ввинчивая спицу в центр бусины. Затем подправить форму бусинки, осторожно (чтобы не смять) снять со спицы, подправить отверстие и отложить для сушки.

Хорошо высушенные бусинки нужно ссыпать в какой-нибудь глиняный неглазурованный горшочек и обжечь. Естественный цвет обожженной глины красив сам по себе, и низочка из таких бусинок может подойти к любому наряду. Но бусины можно опустить в молочную сыворотку, проварить в молоке или в подсолнечном масле, тогда они могут изменить цвет, утратят пористость, приобретут блеск.

Нанизывать бусы можно поразному: чередуя большие с маленькими, набирая их по принципу увеличения размеров к центру и уменьшения к концам нитки, компонуя орнамент из разных по форме бус, чередуя с вкраплениями бусинок из других материалов (металла, стекла, камней), пропуская через бусины и завязывая между ними узелки из тонких шнурков кожи и т. д.

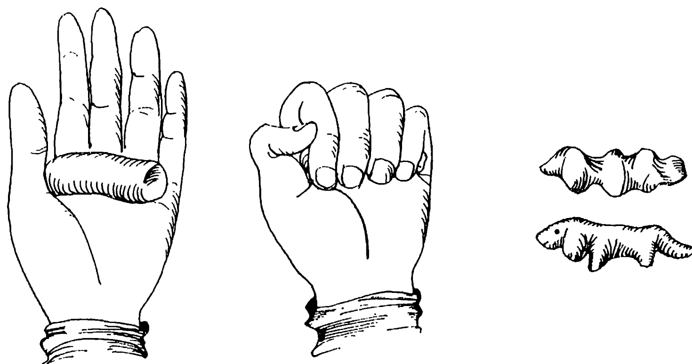
✧ Это занятие доставляет много радости детям несложностью изготовления и разнообразными возможностями украшения бусин, а каждая бусинка – уже законченное изделие, но есть еще перспектива в дальнейшем собрать ожерелье и украсить им себя, маму, бабушку, подружку, знакомую женщину.

Когда будет изготовлено много разных бус, то можно, украсив ими кукол, девочек и женщин, устроить праздничное чаепитие с песнями и хороводами. Ведь хоровод похож на ожерелье из бусинок-девушек.

Волшебные комочки

Если взять рукой кусок глины и сжать его в ладошке, то получится своеобразный оттиск. Где-то глина уплотнится, где-то округлится, где-то пальцы оставят вмятины. У всех получатся разные неровные комочки глины. Теперь постараемся внимательно их рассмотреть, попытаемся узнать, ***на что они могут быть похожи?*** Напряжем воображение и память, представим себе что-нибудь знакомое, близкое по форме. Возможно, что в комочке увидится образ птицы или зверька, чья-то фигурка или какой-нибудь предмет.

А теперь нужно помочь проявиться тому, кто «затаился» в этом комке глины. Пальчиками чуть-чуть подправим форму, вытянем клювики или ушки, лапки или хвостики, а стекой обозначим глазки, прорисуем узоры или перышки. У нас получатся очень забавные и выразительные существа, с характером и в движении.

✧ Такие игры способствуют развитию памяти, воображения и образного восприятия формы.

✧ Занятия-игры – «Что получится?» – не только развивают фантазию детей, но и приглашают их к активному творчеству, к преобразованию исходных форм. Они создают установку детей на лепку целостных и выразительных форм.

Чудесные превращения комка глины

В лепке из пластилина мы легко склеивали фигурки из разных комков, присоединяли детали друг к другу. Глина же, высыхая, усыхает, становится более хрупкой, ломкой. Слабо прилепленные детали могут отваливаться, ломаться. Поэтому правильным приемом лепки из глины является обминание целого комка и выявление из него необходимых частей, заглаживание острых форм и прочное прилепливание деталей с помощью жидкой глиняной смазки – шликера.

Лепка зверей из целого комка глины

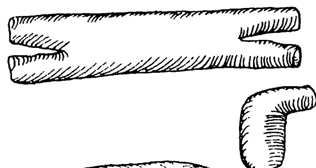
Рассматривая и рисуя изображения зверей, рыб, птиц, нужно обратить внимание детей на то, что в каждой форме есть главный, основной, объем и есть детали. Необходимо сориентировать детей на поиск самого простого и прочного пути в лепке из комка глины, на поиск приемов прилепки деталей. Пусть каждый ребенок попытается сам слепить своего «героя», а если ему будет трудно, то можно и подсказать, как соединить разные части. Важно, чтобы юный скульптор понял, что в итоге должна получиться целостная и прочная вещь.

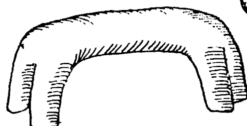
Маленькие зверюшки из глины могут быть вылеплены теми же способами, что и из пластилина: еж, зайчик, курица, петух, поросенок,

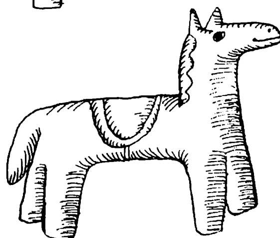
черепаха, конь и др. Но в лепке из глины есть и свои приемы.

Лепка **четвероногих** животных (**коня, оленя, собаки, кошки, жирафа, осла**) в народной традиции очень проста и универсальна. Тельце животного и четыре ноги лепятся одинаково из одного глиняного валика, разрезанного с обоих концов вдоль тельца и согнутого в дугу, а головы, шеи, гривы, хвосты, рога – у всех лепятся и прикрепляются по-разному.

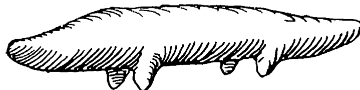

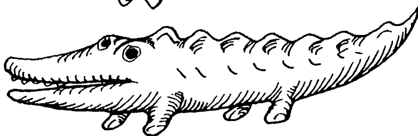

Из глиняного валика легко слепить **крокодила, ящерицу, саламандру**. Скатать длинный, зауживающийся с двух концов валик. С одной стороны будет голова, а с другого конца – хвост. Крокодилу со стороны головы ножом сделать глубокий надрез вдоль тела и раскрыть его – это будет пасть. Прилепить глаза-бусины. Вдоль спины прищипами пролепить хребет, слегка отогнуть хвост. С боков прилепить четыре согнутые лапы. Стекой прорисовать когти и складки на теле. Головки у ящерицы или саламандры маленькие, похожие на головы змей.

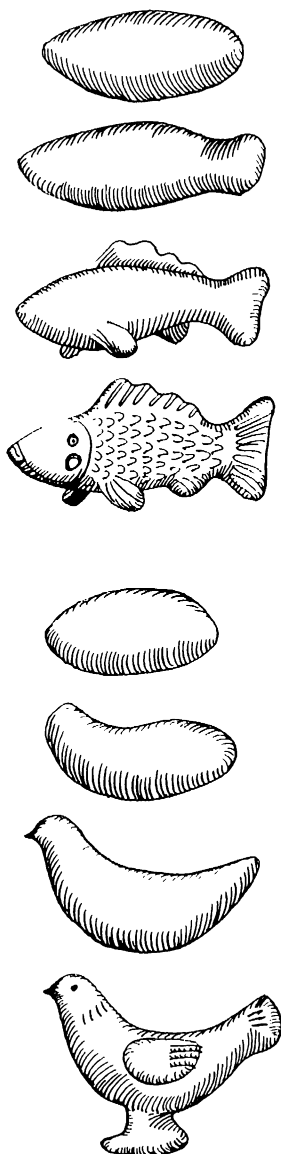

Разных **рыбок** можно лепить, по-разному разыгрывая их хвосты и плавники, но тельце у большинства видов рыб имеет овальную форму только может быть короче и шире, или продолговатее и уже. С тельца и нужно начинать, скатав руками яйцо или удлиненный толстый валик, а затем уплощить его с двух сторон. С одного конца

форму нужно оттянуть, еще больше уплощить и раздвоить, чтобы сделать хвост. Разные головы, хвосты и плавники придадут рыбам разнообразные характеры. Можно прилепить круглые глаза и стекой прорисовать их форму, а также все другие детали и чешую.

Птицы. Хорошо бы вспомнить разных птиц – маленьких и скромных или больших и ярких, или грозных и хищных, или красивых и изящных, а еще – длинноногих, большекрылых, пышнохвостых, остроклювых, длинношеих, перепончатолапых, венценосных (воробышков, ласточек, голубей, ворон, кур, гусей, лебедей, журавлей, ястребов, коршунов, орлов, индюков, павлинов и др.). Как их лепить? Довольно просто. Начать нужно с тельца, а тельце у птиц по форме похоже на яйцо. Скатав комок глины для тельца, нужно потихоньку оттягивать с широкого конца глину для шеи и головы, а с острого конца – для хвоста: для уточки – удлиненную шею и короткий острый хвост, а для павлина – изящную шейку с маленькой головкой и вытянутый веерообразный хвост. У лебедя же шея такая длинная, что ее с головой нужно лепить отдельно, а затем прилепить к телу. Для маленьких крыльев можно оттянуть глину от тельца, а большие крылья нужно слепить отдельно и затем хорошо их прилепить, плотно примазав места сты-

ков. Из массы для головы можно оттянуть клюв. Можно прилеплить перышки, а можно прорисовывать их стекой. Еще нужно слепить ножки-опору и хорошо укрепить на них птицу.

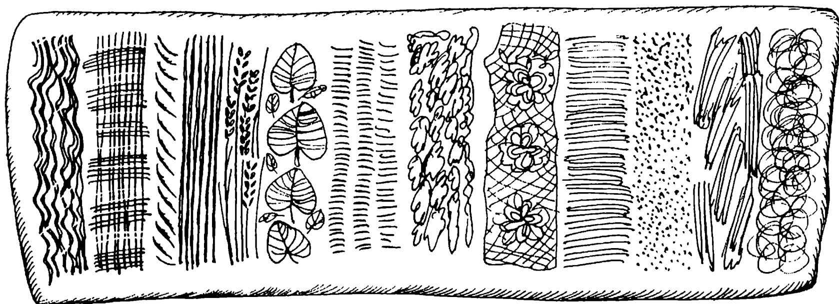
Узоры на глине

Волшебница Фактура

Глина – очень «способный» материал, а главная ее способность – чутко реагировать на всякое воздействие извне, сохранять следы любых прикосновений к ней. Она может сохранить отпечатки рук человека, отпечатки трав, сучков, коры, хвои, мхов, колосьев, морских ракушек, ниток, веревок, тканей, кружев, сетей, текстуры дерева и многих друг материалов. Характер и состояние поверхности глины называется **фактурой** (лат. factura – «обработка, строение»). Фактура может быть гладкой, шелковистой, шероховатой, бугристой, потрескавшейся, колючей, волнистой – какой угодно. Она сама по себе так выразительна, что зритель, даже не прикасаясь к ней пальцами, почувствует ее колючесть, шершавость или гладкость, и у него будут возникать чувства нежные или грубые.

Фактуру можно создать, если процарапать борозды с помощью расчески, вмять в глину мятую бумагу, насыпать на нее крупнозернистую соль или песок, отмять фактурный резиновый коврик или придумать еще что-нибудь.

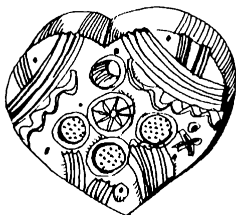
Используя давление разных материалов, применяя способы процарапывания, наката, тиснения, налепов, мы можем создать целую

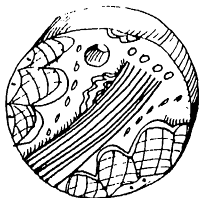

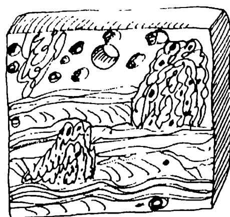
коллекцию разнообразных фактур на глиняных пластинах. Рассмотрим их внимательно, постараемся назвать, сравнить с природными, сочиним историю про них – «След каких событий остался на пластине?».

Кто больше сделает и больше назовет!

✧ В занятиях с фактурами развиваются чуткость детей к восприятию поверхностных особенностей разных материалов и предметов, тактильная память, а также образное видение и воображение, фантазия и творчество.

Фигурное фактурное украшение-подвеска

В подарок маме или бабушке, воспитательнице или знакомой девочке на день рождения можно сделать небольшой памятный подарок – красивую фактурную подвеску.

Ее можно сделать так: глиняный комок расплющить, положить между двумя холстинами и раскатать скалкой в пласт. Слегка подсушить, затем равномерно вдавить в пласт жестяные ленточные (без дна) формочки для печенья (кружочки, ромбики, звезды, полумесяцы, сердечки, цветочки, грибочки, рыбки, птички, зайчики и пр.), потом осторожно извлечь из них готовые фигурки и украсить их фактурными рисунками. Получатся разнообразные, затейливые, узорчатые украшения.

Но еще более разнообразными такие изделия получатся, если не использовать одинаковые формочки, а вырезать от руки острым скальпелем или тонкой спицей из глиняного пласта силуэты форм по собственному рисунку и богато офактуривать их.

Если сделать вверху отверстие (осторожно ввинчивая в глину и вынимая из нее металлическую или пластмассовую трубочку небольшого диаметра), то такое изделие после сушки и обжига можно будет подвесить на шнурке или ленточке, и оно будет служить украшением.

Мелкие ювелирные подвески можно делать на петельке из проволоки тугоплавкого металла (нихрома или вольфрама). Для этого можно воспользоваться спиралью от электроплитки или кипятильника. Спираль необходимо распрямить и нарезать на отрезки длиной 1–1,2 см, каждый отрезок согнуть петелькой и свить концы вместе. Из одной спирали получится много заготовок. Заготовку ввести сверху или с боков в сырое глиняное изделие.

При высыхании глина сама плотно зажмет концы петли внутри подвески. Эта проволока выдержит высокую температуру обжига и не потеряет своей прочности.

Глиняное украшение можно не только офактуривать, но и дополнять узоры осколками цветного стекла или стекляруса. В обжиге они расплавятся, и получатся красивые мозаичные инкрустированные узоры.

✧ Дети с большим удовольствием проделывают эту работу, экспериментируя с фактурой, разнообразно выстраивая узоры, бесконечно варьируя их элементы. Их реакция на ритм, количество элементов в узорах, на композиционные схемы, на выразительность фактур обогащает их формально-чувственный опыт.

Удивительные цепочки

Способ получения узоров-отпечатков при давлении на глиняную поверхность называется **тиснением**.

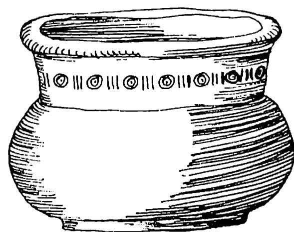
Можно выстроить узор, чередуя следы давления пальцев или разных инструментов-**штампиков** (от ит. stampa – «печать»). Штампики можно сделать, вырезав простейшие узоры – знаки, буквы, изображения – на торцах деревянных палок, на кусочках гипса или сухой глины (с последующим обжигом). В качестве штампиков можно использовать шляпки гвоздей, винтов, шурупов. Узоры, возникающие при давлении штампиков на глину, получаются «ямочными». Так их и называют археологи, описывающие древнюю керамику.

Можно с помощью разных штампиков создать орнаментальный узор на квадратной или круглой плитке. Так, штампиковым орнаментом народные гончары украшают глиняную посуду.

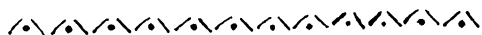
✧ Упражнения на создание орнаментальных узоров с помощью штампиков развивают способность к вариативному мышлению, поиску разнообразных решений, готовность пробовать, искать разные сочетания из одинаковых элементов, выбирать наиболее соответствующие замыслу, образу изделия.

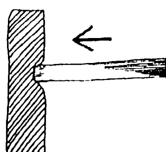
✧ Такие упражнения помогают увидеть ритмическую основу орнамента, развивают у детей чувство ритма.

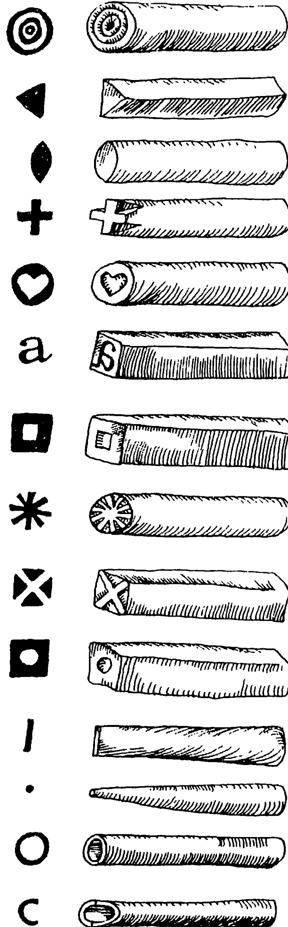
✧ Здесь решаются композиционные задачи декорирования поверхности изделия.

Картинка на пластинке

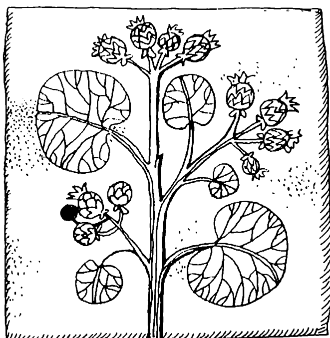
Рисование острым инструментом

Чтобы приготовить глиняную пластину, нужно хорошо смять глину в плотный комок, потом разбить его в лепешку и раскатать между двумя холстинами в пласт с помощью деревянной скалки. Затем вырезать ножом форму нужной конфигурации (круг, квадрат, прямоугольник, ромб, овал или что-то иное) и, взяв в руку острую стеку, начать рисовать то, что задумано или уже изображено карандашом на эскизе. Стека будет оставлять на поверхности глины углубленный след, получится **гравюра на глине**. Рисунок закрепится при высыхании и обжиге. Если такую пластину потом покрыть цветной глазурью и снова обжечь, то глазурь затечет в углубления линии, цвет там станет гуще, и рисунок проявится еще больше. А нарисовать на глине можно все – и животных, и птиц, и цветы, и сказочный сюжет, и сценку из жизни, и написать свое имя. Все может быть интересно. Такой рисунок становится вечным – не порвется, не размокнет, не смоется, не сомнется. И через много-много лет его можно будет держать в руках и рассматривать, как мы сейчас рассматриваем глиняные таблички из древней Месопотамии.

Процарапка по ангобу

Глину можно покрасить глиной же, но другого цвета – **ангобом** (от фр. engobe – «обмазка») и создать двухцветную композицию, процарапывая верхний слой. (Вы сами сможете приготовить цветной ангоб, если прочитаете главу «Все своими руками».)

Процарапка по ангобу – **сграффито** (ит. graffito – «процарапанный») – наиболее простой прием декорирования керамики путем процарапывания рисунка по цветному ангобному покрытию. Поверхность изделия покрывается

цветным ангобом с помощью мягкой кисти (флейца) и слегка подсушивается. Затем остро- или плоскозаточенной палочкой процарапывается контурный рисунок. В местах, где верхний слой ангоба снимается, остается цвет глины, из которой создано изделие. Так, рисунок-сграффито на белом ангобе по красножгущейся глине будет краснолинейным, а на красном ангобе по беложгущейся глине – белым и т. п. Этот прием рисования позволяет изображать на глине любые мотивы.

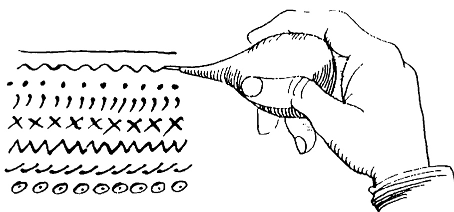
✧ Такие занятия дают детям переживание рождения «живой» линии, учат чуткому взаимодействию с материалами, дают осознание возможности декоративного и изобразительного рисования на глине и глиняных изделиях.

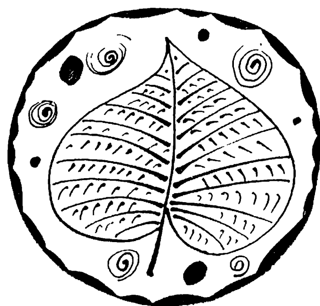
Глиняная радуга

Глину можно легко и красиво расписывать цветными ангобами, нанося их на поверхность глины кисточками. Так получаются **мазковая** и **аппликативная** росписи. Мазковая роспись производится по влажной глине и оставляет живой след-мазок. Лучше всего так получаются изображения цветов и птиц. Аппликативная роспись (лат. applicatio – «прикладывание») осуществляется многократным кроющим нанесением ангоба по высохшему черепку и оставляет ровно закрашенные пятна. Для такой росписи нужен предварительный рисунок-эскиз («цветы, птицы, звери, цирк...»). В обжиге эта роспись закрепится, и ангобы не потеряют, а усилят свой цвет.

Расписывать изделия ангобами можно еще и так, как кондитеры украшают торты, – выдавливая ангобный «крем» из шприца, фунтика, резиновой груши и укладывая его на глиняной поверхности. Этот прием даже название имеет кондитерское – **пастилаж.**

Сметанообразной ангобной массой наполним резиновую грушу или бумажный фунтик, вставим трубчатый наконечник (если отрезок пластмассовой трубочки из пустой стержневой авторучки подогреть над пламенем свечи и слегка

оттянуть, то можно добиться нужного сужения ее диаметра) и, постепенно выдавливая ангобный жгут, начнем рисовать им. Глину перед началом росписи нужно смочить, опрыскав водой из пульверизатора, она не должна быть слишком сухой, иначе при высыхании изделия довольно рельефный ангобный узор может отвалиться. Такая ангобная роспись подходит для решения декоративных орнаментальных линейных композиций на глиняной плитке квадратной, круглой, фигурной формы. Народные мастера широко используют прием грушевой росписи для отделки гончарной посуды.

Используя техники грушевой росписи, можно получить очень красивый узор, напоминающий рисунки на крыльях бабочек. Для этого нужно грушей нанести несколько полос разноцветных ангобов так, чтобы они плотно соприкасались друг с другом. Затем острой палочкой или тонкой проволочкой нужно быстро проводить поперек этих ангобных строчек. Вязкий ангоб потянется за острием и произойдет проникновение одного ангоба в другой. Прочерки в одну сторону создадут узор «фестонов», а в противоположные стороны – красивого зигзага (его еще называют «бабочкино крыло»). Можно на ряды ангобов капнуть каплю другого цвета и оттянуть из нее ангоб, что особенно красиво выглядит на вертикальных формах. Такой прием украшения керамики называется **фляндровкой** (фр. flanquer – «находиться по бокам чего-либо, бок о бок») из-за плотного соприкасания друг с другом разноцветных полос или капель ангоба.

Если слить вместе несколько разноцветных ангобов и не размешивать их, а так и полить глиняное изделие, то на нем останется интересный узор, напоминающий узоры на мраморе – подвижные волнообразные и спиралевые линии и пятна с растяжками и причудливыми сплетениями. Такой прием декорирования керамики ангобами и называется **мраморизация**.

✧ Знакомство и овладение разными новыми приемами декорирования глиняных изделий расширяет для ребенка пути творческого взаимодействия с материалом, делает его занятия увлекательно интересными. Цветные ангобы «оживляют» работу, украшают изделия. При этом обогащаются эстетические переживания ребенка, а также подкрепляется его вера в свои возможности преобразовать расписываемую форму по собственному желанию, замыслу, воле.

Узорчатый кафель

Кафель (нем. Kachel – «керамическая облицовочная плитка»). Готовую стандартную эмалированную кафельную плитку можно украсить

многоцветной росписью керамическими глазурями и создать «вечную» живопись, которая со временем не поблекнет, не смоется и не сотрется. Цветные глазури, нанесенные на эмаль, в обжиге сплавляются с нею и образуют единое покрытие. Глазури изготовляются на специальных производствах, и их можно купить, но можно и самим приготовить на основе окислов металлов. О том, как это сделать, рассказано в главе «Все своими руками». Цветные глазури, нанесенные на эмаль, в обжиге сплавляются с нею и образуют единое покрытие.

По предварительному эскизу на избранную тему («Цветы», «Фрукты», «Птицы», «Звери», «Город», «Пейзаж», «Портрет» и т. п.) нужно наметить на плитке жировым карандашом рисунок. После этого можно приступать к росписи, но не размазывать глазурь кисточкой, а накладывать, «набирать» в нужном месте пятно, наполняя, «напитывая» его глазурью, чтобы получился плотный слой. Белый эмалевый фон и цветной глазурный узор создадут яркую красочную необыкновенную картину.

Расписывать можно и неглазурованную керамическую плитку. Попробуем придумать узоры и нанесем их на поверхность плитки, оставляя незакрытым фон. Получится роспись, в которой затейливо будут сочетаться блестящая поверхность глазурного рисунка с матовым цветом черепка. А можно сделать сплошную роспись, и тогда цветные глазури в обжиге сольются в удивительную живопись.

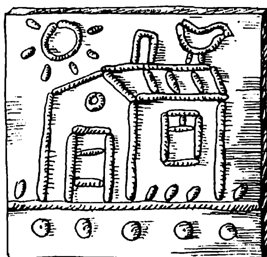
Существует еще старинный способ росписи кафельных плиток подглазурными красками по черепку и по необожженной («сырой») эмали, о которых мы упоминали в рассказах про гжельскую расписную керамику. Первично обожженную глиняную кафельную плитку нужно облить сырой эмалью, а когда она подсохнет, нанести на нее подготовительный рисунок, но не карандашом или кистью (это нарушит поверхностный слой порошковой эмали), а с помощью припороха. Так называется способ, когда рисунок с эскиза сначала переводится на кальку, потом его на кальке прокалывают, располагая дырочки вдоль линий, затем кальку осторожно накладывают на плитку и протирают проколотую кальку с помощью тряпичного тампона специальной угольной пудрой, которая просыпается в отверстия и остается на эмалевой поверхности. По такому пунктирному угольному рисунку и производится дальнейшая роспись уже цветными керамическими красками. Угольная пудра в обжиге не оставляет следа, а краски навечно закрепляются. Так можно расписать любое объемное керамическое изделие, если после утельного обжига облить его эмалью, перевести ри-

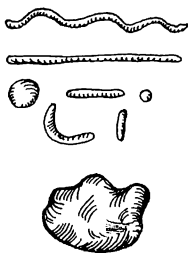
сунок и расписать подглазурными красками или окислами металлов (меди, марганца, кобальта, железа) – получится роспись зеленого, фиолетового, синего и коричневого цветов.

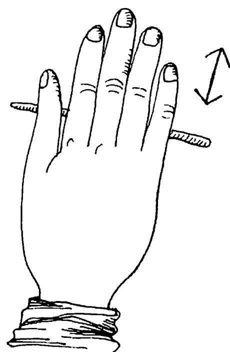
Но вернемся от живописи к лепке.

На кафельную глазурованную плитку промышленного изготовления можно налепить из глины рельефный узор (цветы, дома, деревья, изображения сказочных персонажей, людей). Затем высушить и обжечь этот рельеф в муфельной печи горизонтально, прямо на плитке. Рельеф обожжется и сплавится с глазурью. Получится интересный эффект живописного контраста матового рельефа и блестящего фона глазури. Можно сделать светлый рельеф на темном фоне и, наоборот, цветной (темный) рельеф на светлом фоне. Можно плитку с обожженным лепным узором дополнительно раскрасить цветными глазурями и снова обжечь. Получится очень красивая плитка-картинка. Если сделать к ней проволочное крепление, то она сможет висеть на стене и украшать комнату.

✧ Задача создания тонкого лепного рельефа учит ребенка работать кончиками пальцев, усиливает их чувствительность, повышает ловкость и точность движений рук. Да и сама лепка в ограничивающих, заданных извне условиях становится похожа на игру по правилам, соблюдение которых обеспечивает успех в итоге. А дети любят игры по правилам и часто сами определяют условия игры («Да» и «нет» не говорить, за черту не заходить...). Здесь ребенок осваивает новые способы создания изображения, открывает для себя понятие соседства и контраста двух материалов.

Глиняные куклы

Самая распространенная и любимая у детей игрушка – кукла.

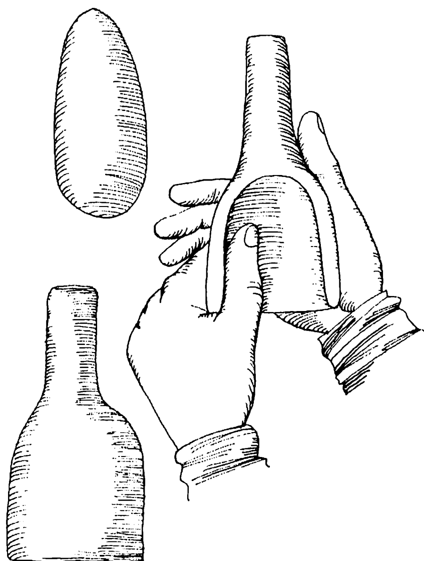
Исстари кукол делали тряпичными, соломенными, деревянными, глиняными, с головками из папье-маше, гипса, фарфора. Нынче в изготовлении кукол используют самые разные резины и пластмассы. И, как встарь, кукла очень нужна и важна для девочек, она – символ и матери, и дочери, и невесты (воплощение плодоносящего, организующего и охранительного начал). В старину куклы часто делались безлицыми (белолицыми). Кукла без лица считалась предметом неодушевленным, недоступным для вселения в него злых сил, а значит – безвредным для ребенка. Она должна была принести ему благополучие, радость, здоровье. Позже кукол стали делать с глазами, ртом, носом, но лицо не должно было иметь выражения, так как оно додумывалось и менялось в представлении ребенка в зависимости от ситуации в игре.

Глиняные куклы делались либо из целой болванки с пережимами в поясе и в шее для выделения груди и головы, либо из юбки-«колокола» (или юбки-«ступки») с последующей прилепкой тулова, головы-шарика и рук калачиком.

Куклы-«молодки» со временем из объектов детской игры превращались в объекты рассматривания и любования, становились крупнее в размерах, богаче в лепке и росписи. Из кукол они превратились в статуэтки дам, барынь, нянек. Делали их повсюду, и способы лепки из глины были очень схожи в разных промыслах. Отличия же определялись пластическими свойствами и цветом глины. Так, знаменитые дымковские (слобода Дымково на реке Вятке) Барыни и Няньки делались из очень жирной и пластичной глины, поэтому их фигурки были сочно вылеплены и богато украшены многочисленными налепами: воланы, косички, кокошники, серьги, банты, веера. Филимоновские (село Филимоново Одоевского района Тульской области) Барыни, Крестьянки, Невесты изготавливались из местной довольно тощей глины и поэтому были проще, строже, компактнее в лепке, а Дамы, Барыни и Кормилицы, созданные в слободе Большие Гончары (что под г. Тулой), – изящны, тонко пролеплены и имеют сложный крой и отделку платьев и шляпок, снабжены зонтиками – так позволяла лепить местная глина.

Итак, попробуем слепить такую **Даму**.

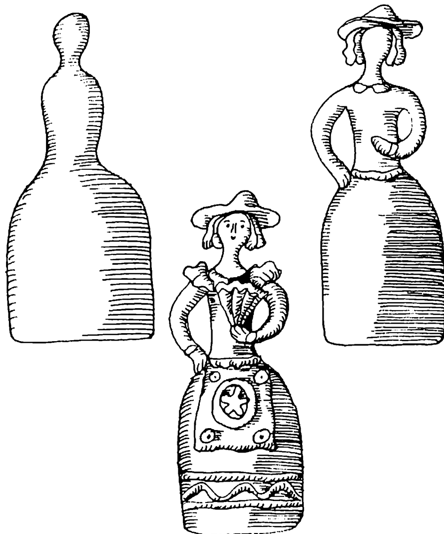
Из комка глины, заполняющего округленные ладошки, скатать яйцевидную форму, снизу в широкую часть вдавить большой палец, а другой рукой пережать форму сверху, чтобы получилась болванка-куколка. Из верхней части будем лепить голову и грудь, а из нижней – юбку. Начнем, постепенно поворачивая болванку, обминать глину вокруг большого пальца, стараясь сделать форму юбки-колокола. Чтобы юбка получилась длиннее, нужно сменить большой палец на указательный и равномерно распределять массу глины по его длине, придавливая снаружи. Толщина стенок юбки не должна быть меньше 5 мм, а то она будет ломкой и не сможет удержать на себе тяжесть верха фигурки.

Верхнюю часть заготовки вновь пережать на две части и из верхней, меньшей, части слепить голову.

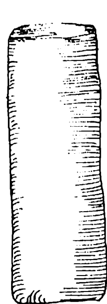
Можно юбку-колокол слепить, свернув ее из раскатанной глиняной лепешки, а тулово и головку прилепить сверху.

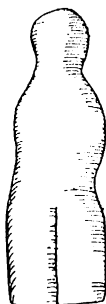
Теперь, подравняв колокол юбки ножом, нужно поставить фигурку на дощечку, укрепить ее и продолжать лепку деталей. На голове можно нарисовать острой палочкой волосы, глаза, рот, но можно и налепить прическу и головной убор, а также – нос, глаза, губы.

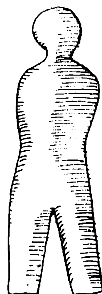

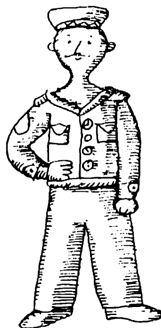
Дальше нужно слепить руки и прилепить их к туловищу. Платье, по вашему желанию, может

быть с пышными или с короткими рукавами. Важно только плотно приставить их к тулову, предварительно промазав места склейки шликером (жидкой глиной), и хорошо примять в этом месте. Наряд дамы можно украсить фактурными или налепленными узорами, воланами и рюшечками, которые нетрудно сделать из приплюснутого жгутика. Можно прилепить вырезанные из тонкого глиняного пласта накидку и фартук, дать даме в руки сумочку, зонтик, книжку, веер, букет цветов, корзинку с фруктами. Может быть, ваша дама будет держать на руках младенца или любимую кошку? А может быть, она будет гулять под руку с кавалером? Тогда нужно слепить и его.

Для лепки **Кавалера** нужно взять комок глины такого же объема и скатать между ладонями плотный цилиндр. Затем пережать его дважды, отделив массу для головы, для верха фигуры и для нижней части от пояса. Снизу форму надрезать ножом и слегка развести в стороны. Это будут ноги кавалера. Укрепить их на дощечке можно, прилепив обувь, сделав каблуки. На голову можно надеть головной убор (шапку, кепку, цилиндр и т. д.). К туловищу нужно прилепить руки. Кавалер может широким жестом раскинуть их в стороны, выразительно поднять вверх, согнуть, опустить вдоль тела... От этого будут зависеть его поза и характер, так можно изобразить его движение. Костюм кавалера можно дополнить пуговицами, эполетами, орденами, карманами, фрачными фалдами, оружейной портупеей,.. тем, что должно соответствовать его образу.

Дама и Кавалер могут сойтись в одну композицию и навсегда остаться вместе, но могут существовать и отдельно, встречаясь и расходясь по своим делам, как того потребует игра.

Чей конь краше

Познакомимся с игрушками-лошадками разных народных глиняных промыслов и слепим своего коня.

Дети любят лошадей. И даже городские ребятишки с неизъяснимой силой тянутся к ним, когда их видят.

Мы уже знаем, что, по верованиям древних славян, **Конь** – это воплощение символа Солнца, его движения по небесному своду, его света и животворящей силы.

Красный конь – слуга Солнца на земле, приносит благодать на землю. Образ этот в народной ритуальной культуре и фольклоре очень любим.

Конь-огонь – символ огня, света, тепла и силы.

Конь золотогривый – символ движения, счастья, благополучия. Таких коней дарили с пожеланиями счастья в жизни.

Двухголовые и **трехголовые кони** – изображения коней в богатой упряжи, которых запрягали в «пару» или «тройку» по праздникам. Такие игрушки дарили на свадьбу с пожеланиями умножения богатства и радости в жизни.

Конь с саночками – распространенный образ северных областей России (архангелогородской, каргопольской, вологодской). Это конь-труженик, он связан с весенними праздниками и заботами, со свадебными и похоронными (тогда его красили в черный цвет) обрядами.

Всадник на коне – образ защитника, представителя охранительных сил. Даря его, желали защитить ребенка от бед и нужды.

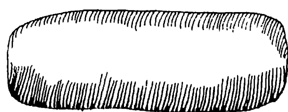
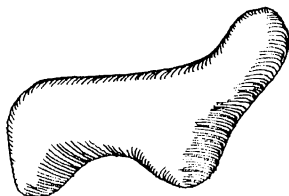
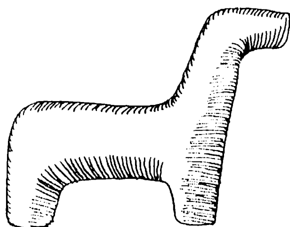
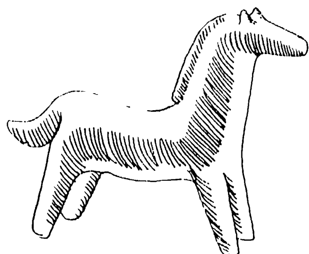
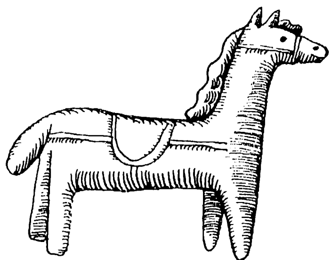
Разные они, кони из разных промыслов, но каждый по-своему красив.

Рассмотрим коней дымковских, филимоновских, архангелогородских, каргопольских, вельских, ерговских и др.

А теперь начнем лепить **коней** сами.

Когда мы лепили коня из пластилина, то заготавливали сразу 7 комочков. Так же можно лепить и из глины, только нужно очень хорошо проминать комки и тщательно прилеплять их друг к другу, чтобы при сушке, в обжиге или во время игры они не разъединились.

Попробуем теперь другой способ лепки. Возьмем в руки комок глины величиной с яблоко и скатаем его в толстый валик. Приминая пальцами и передвигая массу в нужном направлении, попытаемся сделать из этого валика заготовку так, чтобы получились плотные формы тулова, ног и шеи. Это трудно. Нужно рассчитать, чтобы взятой глины хватило на все. Плотно прижимая и примазывая глину, долепим шею и голову, прищепнем уши и гриву. Отдельно прилепим хвост. Такой

конь не получится большим и статным, но будет цельным и крепким. Так лепили мастера северного села ***Ерга Череповецкого района.***

Проще можно вылепить коня другим, распространенным у народных мастеров способом. Для этого нужно скатать ком глины в плотный толстый валик (длиной 12 см, толщиной 3–4 см), чуть уплощить его и с обоих концов надрезать ножом в глубину на 4 см. Так получается заготовка для тулова и четырех ног. Затем эту заготовку нужно согнуть дугой и поставить на ноги, чуть разведя их в стороны и укрепив на доске. Отдельно слепить шею с головой и с помощью смазки шликером плотно прижать и прилепить шею к тулову. Затем прилепляется хвост, отделывается грива. Острой стекой подправляется фигурка и прорисовываются глаза, ноздри, рот.

Иногда коня лепят из двух комков. Из одного лепят шею, голову и грудь с передними ногами, а из другого – заднюю часть тела с задними ногами. Затем прочно слепливают их вместе, заглаживая шов в середине фигурки. Так слеплены многие ***филимоновские*** звери.

Чтобы слепить большого коня, придется собирать его из отдельных заготовок – тулова, ног, шеи с головой, хвоста. Только нужно очень хорошо примазывать их друг к другу

и заравнивать места склейки. Так лепили своих коней ***дымковские*** мастера, украшая их витыми косицами – гривой и хвостом.

Слепим и рассмотрим своих коней. Они получились разными и красивыми, и у каждого виден его характер.

Гости из сказок и легенд

Мы уже познакомились в главе, посвященной лепке из пластилина («Чудо чудное, диво дивное») с некоторыми фантастическими персонажами из русских народных сказок и мистических поверий – с Бабой-Ягой, Змеем Горынычем, лешим, домовым, русалкой и попробовали слепить их.

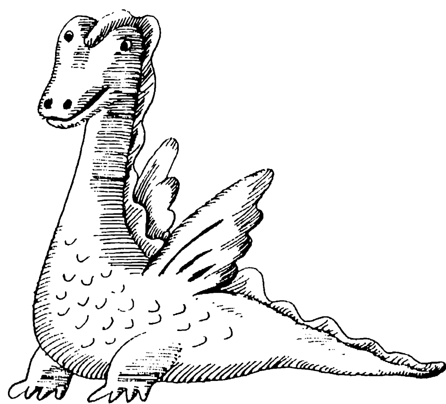
В русских сказках и в сюжетах традиционных народных игрушек встречаются разные фантастические существа, чудо-птицы и чудо-звери. Дети сами любят придумывать всякую небывальщину, рассказывают истории-страшилки о привидениях, играют в трансформеры, в инопланетян, рисуют и лепят их.

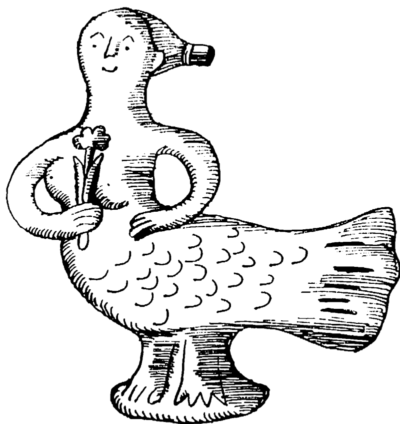
В народных поверьях считалось, что, воплотить, выявить, «поймать» таинственных духов, – это значит – укротить, победить их. Именно это случилось со злой Медузой Горгоной из древнегреческого мифа, когда она, увидев свое ужасное отражение на зеркальном щите Персея, сама же от страха и окаменела.

Слушают дети такие сказки, представляют себе эти фантастические существа, учатся «общаться «с ними, как это делают герои сказок, борясь и побеждая, и радуются счастливому концу. Пережив все это однажды, обращаются дети вновь и вновь к любимым сказкам и персонажам.

Обратимся и мы к ним снова, ведь мы уже лепили из пластилина Бабу-Ягу и Змея Горыныча. А теперь представим их себе поточнее и вылепим из глины.

У **Бабы-Яги** фигура костлявая, горбатая, волосы лохматые, косынка сбилась набекрень, крючковатый нос свисает до подбородка, сидит она в ступе, помелом размахивает.

Змей Горыныч и страшен и красив одновременно. Образ Змея Горыныча схож с восточными драконами, но их роль в восточных культурах иная. Там драконы являются символами могущества и добра, их сила связана с плодородием и водной стихией, они покровители урожая и сокровищ. На Востоке считалось, что , чем больше у дракона голов и хвостов, тем дракон могущественней. Если такой дракон прополззал по земле, то по следам от его хвоста люди рыли оросительные каналы. Многие народные праздники, игры, танцы, игрушки, картинки посвящены образу дракона. Хорошо известны среднеазиатские керамические игрушки-каталки – драконы на колесиках. И наши дети увлеченно лепят всяких драконов и играют с ними.

Любят дети лепить и **русалок**. О них мы уже тоже рассказывали, когда готовились лепить из пластилина.

Более древний, чем русалки, образ **Берегини** – предшественницы русалок. Никто не знает, как они выглядели, да и как правильно понимать их название. «Берегущие»(?) или «живущие по берегам рек и озер»(?) существа наделялись способностью влиять на многие сто-

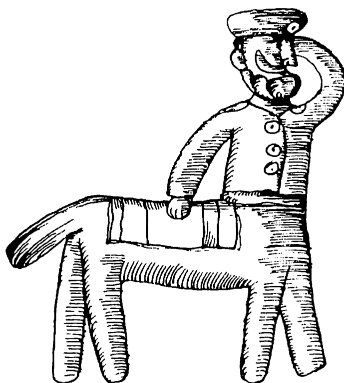
роны бытия людей. Образ их женский, но трактуется свободно. Вот тут-то и есть простор для фантазии.

Особенно часто изображают дети **Русалочку** из сказки Г. Х. Андерсена – водяную девочку с рыбьим хвостом и нежным любящим сердцем. Кто не сочувствовал ее страданиям, когда, желая побывать на балу и потанцевать с Принцем, лишилась она привычного рыбьего хвоста и «как на остриях ножей» танцевала на тоненьких ножках? Существа, похожие на андерсеновскую русалочку, т. е. с рыбьими телами и хвостами, в русской мифологии назывались сиренами, русалками же звались водные и лесные девы.

Сирена – полуженщина-полурыба (с женской головой, грудью и руками и с рыбьим чешуйчатым телом и хвостом). Сирены – лукавые соблазнительницы, обитатели больших водоемов. В образе Сирены отразились отголоски древнегреческого мифа о подобных существах, которые смущали и сбивали с пути своим сладким пением мореплавателей. Правда, в древнегреческой мифологии сиренами были полуптицы-полуженщины, обитавшие на скалистых морских островах. Слепленный и подаренный образ Сирены служил символом-предупреждением от соблазнов.

Иногда подобных сирен и русалок в народе называли еще **фараонками**. Фараонки и фараоны – тоже полулюди-полурыбы, но живущие в глубоких морях. По древним поверьям, они произошли от затонувшего в Чермном (Красном) море «войска фараонского», которое преследовало Моисеея и его народ. Море «расступилось» перед Моисеем, но поглотило преследователей, и «люди фараоновы обратишася рыбами». Фараонки изображались в виде женщин, а фараоны – в виде бородатых мужчин с рыбьими телами и хвостами, а также в образе «морских коней» с передней частью коня и чешуйчатым рыбьим хвостом. Им не поклонялись, как русалкам, но они были персонажами народных преданий и сказок.

Почему-то именно в северных народных глиняных игрушках больше всего воплотились фантастические, мифологические, сказочные образы. И наиболее любимым был Полкан-богатырь.

Полкан-богатырь – полуконь-получеловек. В русскую культуру он вошел в XVI веке из переводной повести о Бове-королевиче. У заморского князя Гвидона был сын Бова-королевич, на долю которого пришлось много разных испытаний, и одно из них – встреча и битва с полуконем, очень сильным и свирепым. Сюжет этот распространен в мифах разных народов начиная с древнегреческой мифологии, где рассказывается о кентаврах – племени полуконей-полулюдей – сильных, красивых и мужественных. Кентавры Хирон и Фол отличались особой мудростью и доброжелательностью, были друзьями и воспитателями героев. Кентавр – образ, символизирующий взаимное усиление качеств коня и человека.

Для русского крестьянина этот образ оказался очень близким.

Правда, Полкан-богатырь внешне ничем не напоминает античных кентавров, он больше похож на русского богатыря – героя народных былин. Он соединил в себе силу и магию коня (Конь-огонь, Сивка-Бурка – вещая каурка) и богатырскую мощь русского воина. Образ этот вызывал восхищение и почитание в народе и из просто литературного персонажа превратился в эпического героя.

Как интересно попробовать слепить этих никем не виданных, но всем хорошо знакомых «героев», воплотить их в глине, расписать разноцветными ангобами и глазурями. И «оживут» сказки, и войдут во взаимоотношения с ребенком эти удивительные разнохарактерные персонажи.

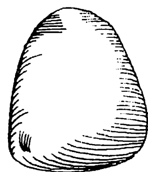
Чудо-птицы

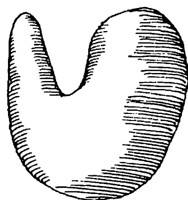
Образ птицы в народном искусстве – наиболее частый. Птицы – символы неба, воздуха, зари, заката, духа, души. В народных верованиях они различались на вещих птиц тьмы – ворон, филин и т. д. и на птиц светоносного (солярного) символа – Жар-птица, птицы Феникс, Алконост, Сирин и др.

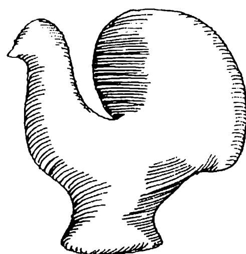
Жар-птица – персонаж русских народных волшебных сказок. Жар-птица необыкновенной красоты, прилетает из заморского «тридесятого царства», вся горит огнем так, что ночью даже от одного ее пера все озаряется ярким светом. В сказках она творит всякие чудеса. С образом Жар-птицы связываются надежды на неожиданное ослепляющее счастье. Глиняные игрушки изображают красавицу-птицу всю в пышном и ярком оперенье. Иногда народные мастера делают ее похожей на таких «заморских» птиц, как важные и царственно гордые павлин и индюк (дымковские индюки).

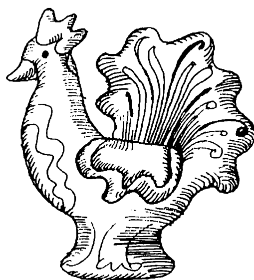
Дымковские мастерицы начинали лепить своих птиц из целого комка глины. Нужно тщательно размять глиняный ком, скатать его в форме яйца и поставить вер-

тикально на его широкую часть. Укрепив на дощечке, разделить эту болванку, сдавливая глину сверху большим и указательным пальцами, на две неравные части. Из той, что тоньше, будем лепить головку и тельце, а большую разомнем на хвост и крылья. Головку украсим фигурным гребешком, грудку – волнистым воротничком, вылепим ножки, а края крыльев и хвоста изогнем волнообразно. Можно украсить хвост и налепами «перышек». После обжига нашу Жар-птицу можно расписать темперой (как расписывали дымковских птиц) или полить, или раскрасить цветными глазурями и эмалями и снова обжечь. Такие жар-птицы украсят дом и будут радовать в грустные минуты.

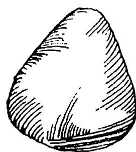

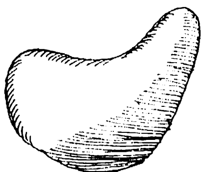

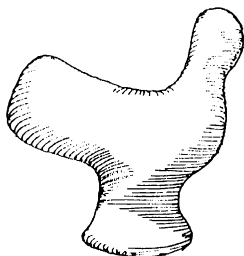

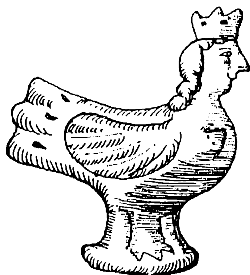

Птица Сирин – по народному поверью – птица-дева, сладкозвучная вещунья, владетельница начал бытия. Божество, дарующее жизнь, и божество, ее отнимающее, уносящее душу. Она предсказывает судьбу, но чаще песни ее бывают грустными и печальными. Образ ее восходит к древнегреческим сиренам. Ей особенно поклонялись в период, когда женщина готовилась стать матерью, «задабривали», просили защитить мать и младенца. Изображалась она птицей с головой и грудью женщины, в женском головном уборе, в кокошнике или короне, со сложенными крыльями. Образ этот часто встречается в народных

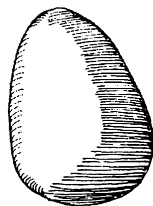

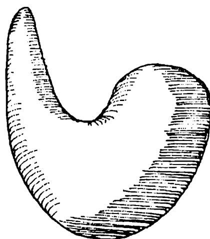
картинках, в старинных книгах, в декоративных росписях и резьбе, в игрушках. Можно представить ее себе и слепить.

Птица Алконост (или, как ее еще называли в народе, – **Алконос**) – в русских средневековых легендах – райская птица, поющая прекрасные гимны и песни радости. По поверью, живет она на берегу моря. Яйца ее обладают чудодейственной силой, и, когда она сбрасывает их в морскую пучину, то бури утихают, и море успокаивается. В имени ее звучат отголоски древнегреческого мифа об Алкионе, которую боги превратили в птицу (по-гречески Алкиона значит птица-зимородок). Птица Алконост в народном искусстве изображалась также в образе птицы-девы с косой и в короне, с раскрытыми крыльями, с пышным опереньем. Если слепить такую птицу Алконост, то, может быть, и посчастливится услышать ее радостные песни, и принесет она счастье в дом.

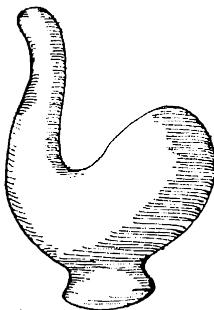
Птица Феникс – птица, вылетающая из огня, возрождающаяся из пепла. Символ бессмертия. Изображалась она в виде орла, с опереньем красного и золотого цветов, что означало свет восходящего солнца и отблески огня. По преданию, живет эта птица 500 лет, гнездо ее находится в аравийской пустыне, но прилетает она туда, когда чувствует приближение смерти. Складывает Феникс погребальный костер из

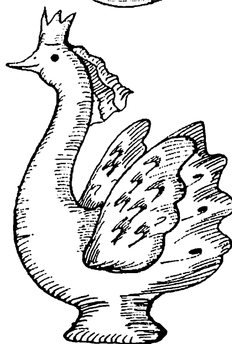
листьев дикой корицы и поет при этом печальную песню, от которой у людей разрываются сердца. Потом сильными взмахами крыльев раздувает она огонь и бросается в костер. Через три дня после самосожжения на месте кострища из пепла рождается новый Феникс, чтобы жить еще 500 лет. Образ этот стал символом возрождения души после горя и невзгод, после утрат и разочарования. Птица Феникс – излюбленный персонаж русских народных лубочных картинок и игрушек. Образ ее поддерживал в народе веру в жизненные силы человека. Слепив птицу Феникс и подарив ее кому-то, вы, может быть, поддержите его и прибавите ему жизненных сил.

Царевна Лебедь. Сказочный образ, меняющий свой облик в превращениях, – то лебедь с короной на голове, то дева в белоснежном пышном одеянии из лебединого пуха. Царевна Лебедь – символ чистоты, совершенной красоты, преображения, поэзии и гордого одиночества. Она обладает магической силой мудрости и пророчеств. Считается, что если кто-то завладеет ее опереньем, когда она обращается в деву, то она потеряет свои магические способности. В русских сказках часто рассказывается о белом и черном лебедях. Белый лебедь – символ жизни, добра, света, а черный лебедь (также с короной) – символ смерти, тьмы, зла – это ворон-оборотень. В русских народных сказках есть много

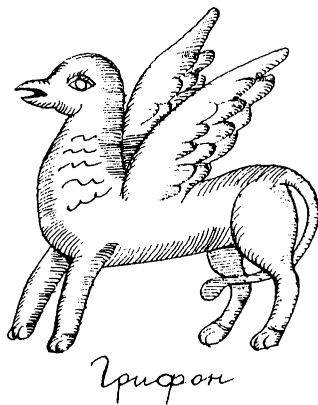
сюжетов, связанных с этим образом. Всем знакома царевна Лебедь из пушкинской «Сказки о Царе Салтане». Театральных зрителей глубоко волнует история превращений двух лебедей – белого и черного (Одиллии и Одетты) – из балета «Лебединое озеро» П. И. Чайковского. А известный русский художник М. Врубель в своей картине изобразил завораживающий момент превращения птицы-лебедя в царевну. Дети любят лепить этот удивительный персонаж, стараясь передать волшебную красоту девы-Лебедя.

Чудо-звери

Эти персонажи многих древних мифологий, воспринятые русской народной и светской культурой, хорошо освоились в детских сказках, в прикладном искусстве, в архитектурном убранстве. Они очень разные, но каждый имеет свой смысл и свой особый образ.

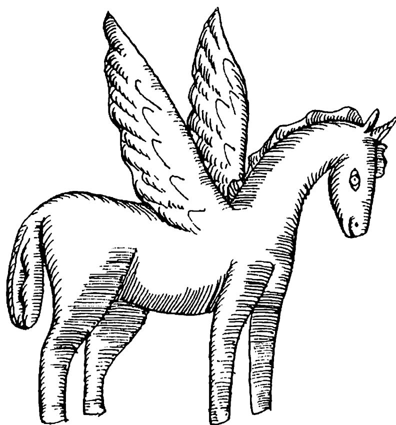
Грифон – существо с телом льва, головой и крыльями орла. Фантастический зверь, соединивший в себе качества царственного зверя и царственной птицы. Грифон – символ силы и бдительности. В греческой мифологии грифонов называли «собаками Зевса» за то, что они верно ему служили. Считалось, что грифоны отыскивают и бдительно хранят золото. Поэтому грифоны часто изображались на царских печатях, на вратах сокровищниц. Есть грифоны и в Санкт-Петербурге, установлены они вблизи бывшего Ассигнационного банка на Банковском мостике как символы хранителей золота. Интересно слепить такое необычное существо.

Сфинкс – также древнее мифологическое существо с головой человека и телом льва – символ единства могучей физической силы и высочайшего разума. Сфинкс погружен в созерцание, он хранитель мудрых тайн. В Древнем Египте существовало три образа сфинкса: с человеческой головой, с головой сокола и головой барана. В Древней Греции был распространен образ сфинкса с женской головой, телом льва и крыльями орла. Существует легенда о таком сфинксе, который пожирал всякого, кто не мог отгадать его загадку: «Кто из живых существ утром ходит на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех?». Никто

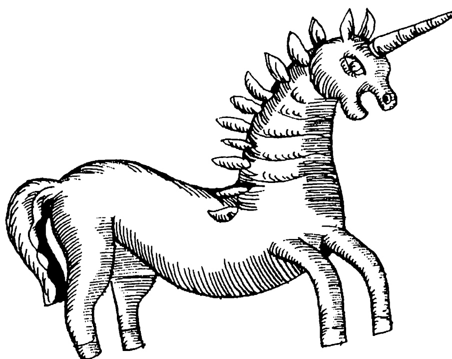
не знал правильного ответа. Когда же мудрый Эдип разгадал загадку, то сфинкс бросился с обрыва в море и погиб в пучине. Попробуйте отгадать эту загадку и вы. Древние считали, что, отгадав ее, человек осознал себя и превзошел сфинкса.

Если вы слепите сфинкса и поведаете ему свою тайну, – будьте уверены, он ее сохранит.

Пегас

Пегас – крылатый конь, резвый шалун, любимец муз. Согласно древнегреческому мифу, он появился из капель крови Медузы Горгоны, когда храбрый Персей отрубил ей голову. Пегас ударом копыта выбил из горы Геликон источник, вода которого приносит вдохновение поэтам. Его образ символизирует собой поэтический гений, вдохновение, красноречие. Пегас – излюбленный образ поэтов и художников. Слепите его и, может быть, к вам будут часто приходить вдохновение и удача.

Единорог

Единорог – еще одно мифологическое животное. В древности его изображали с телом быка, позднее – с телом лошади или оленя, иногда – с телом козла, и всегда – с одним длинным прямым рогом на лбу. Единорог – лютый зверь, вся сила которого заключена в его роге. Единорог свиреп и непобедим. Приручить его может только чистая дева. Поэтому в средневековой символике его часто связывали с образом Девы Марии. Единорога часто изображали в русском народном искусстве (на печных изразцах,

на пряничных досках, на лубочных картинках, в игрушках). По народным поверьям, единорог своим рогом выбивает источники воды из скал, а опустив рог в реку, очищает воду, отравленную Змеем Горынычем, отгоняет злых духов. Сказочная сила единорога привлекает детей, особенно мальчиков, и они охотно лепят его.

Фантастической магической силой наделяют многие народы и совсем реальных зверей. Так **лев – царь зверей** – является символом божества, величия, власти, благородства, великодушия, гордости, доблести, справедливости, храбрости и бдительности. Такое обилие сильных черт в его образе дает ему в представлениях людей покровительственную власть над животными и людьми. В памятниках культуры лев выступает как бдительный страж. Статуи львов «охраняли» входы в храмы и дворцы, изображения их украшали городские ворота и царские троны. Часто встречаются изображения льва-царя зверей и льва-стерегущего в русской деревянной резьбе на оконных наличниках, над дверями и воротами, на печных изразцах, на пряничных досках. Много таких скульптур «стерегут» и наш город Санкт-Петербург.

Лев

Тигр – магический образ в мифологии народов стран Востока и Средней Азии – царь зверей и хозяин лесов, дух гор и пещер, символ огня, жизненной силы, героизма, страсти и долголетия.

Часто в народных игрушках встречаются образы животных, которых фантастическими не назовешь, но фантазия мастеров настолько изменяет реальный образ животных, что они уже становятся необычными, сказочными. Мы уже рассказывали подробно об игрушках разных народных промыслов.

Особенная стать в игрушках филимоновских мастеров. Там звери вытянутых пропорций – с длинными шеями, замысловатыми рогами, ярко и необычно расписаны разноцветными полосами. **Медведь** смотрится в зеркало, **курица** похожа на журавля, **конь** – на жирафа, **корова** с изящной шеей и рогами-короной – словно какая-нибудь древняя богиня.

Еще более удивительны абашевские игрушки. Фигуры животных

крепки и просты по очертаниям, шеи у всех длинные, а головы богато украшены вылепленными рогами сложного силуэта. Трудно даже определить, что это за звери. Да и раскраска их неожиданная – глухие эмали красно-коричневого, синего, зеленого цветов оживлены сверканием деталей, окрашенных бронзовыми и алюминиевыми красками. Они завораживают своей необычной, таинственной красотой.

Сказочно красивы дымковские (вятские) экзотические птицы (жар-птицы и индюки), удивительны кони с гривой и хвостом «в косичку», расписанные яркими полосами и «яблоками», а вятские всадники разъезжают на раскрашенных коровах, петухах и свиньях.

Более сдержанны по цвету и лепке игрушки мастеров северных районов России (архангельской и каргопольской областей), но фантастичны они поболее других. Медведь в крестьянской одежде и в лаптях играет на гармошке, коза и козел в праздничных нарядах прогуливаются под ручку, разъезжают трехголовые кони и бегают пятнистые собаки, много птиц с глазами вместо крыльев.

Где игра, там нету скуки. Игра питается фантазиями. И если пофантазировать, то можно такого напридумывать, что успевай только лепить и играть.

Свистульки

Как здорово свистеть! Возьмешь побольше воздуха в грудь, да как дунешь с силой в свисток, так и вырвется наружу оглушительный свист.

А если свистулька издает негромкий и приятный звук, да еще мелодично меняющийся, когда закрываешь боковые дырочки пальцами, если свистулька сама необычайно нарядна и красочна, то наслаждению от такого музицирования нет конца.

Дети любят свистеть в дудочки и свистульки и очень завидуют старшим, которые умеют свистеть ртом без всяких приспособлений.

Свист завораживает свистуна, но часто бывает раздражающим и утомительным для окружающих. Скучные и всего боящиеся взрослые уверяют, что свистеть можно только в лесу или в поле, а в доме – нехорошо, к беде, к безденежью. И откуда у них такое предубеждение?

А оно – из глубины предшествовавших веков, когда считалось, что свист – это разговор духов. Его слышат все – травы, птицы, звери, люди,

но по-своему понимают и различают только духи.

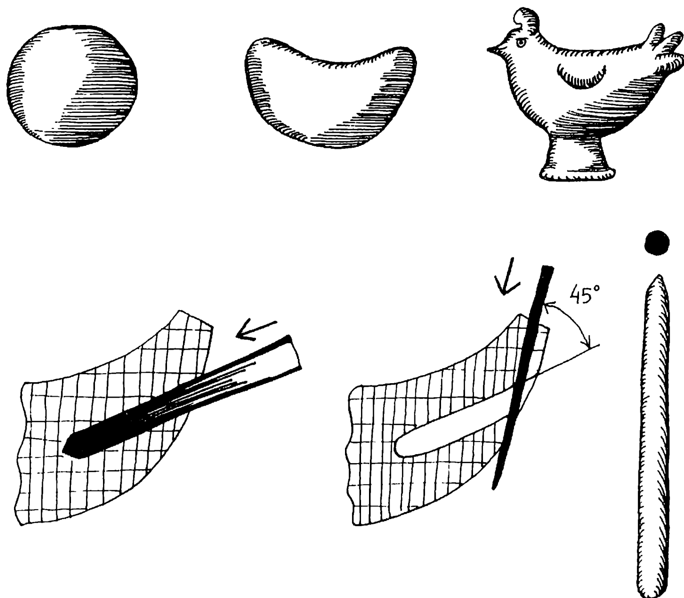
Свистулька же – вместилище и преобразователь воздуха (плоти духа). В ней происходит «овеществление» воздуха через звук. Свист – это голос воздуха, голоса духов. Свистулька в руках ребенка, по мнению древних предков, позволяла ему вести с духами разговор на равных, завладевать их силой и тем самым укрощать их. Свистулька своим резким свистом оберегала ребенка, отгоняла от него злых духов, а мелодичным – призывала к нему добрые силы. Именно этим поверьем можно объяснить повсеместное распространение и такое устойчивое бытование в народной культуре свистков и свистулек. В Вятской губернии по весне отмечали веселый праздник «Свистунью» или «Свистопляску», когда на народных гуляньях и ярмарках продавали множество ярких глиняных свистулек и все – от мала до велика – радостно и многоголосо свистели в них. Все верили, что свистом «прогоняют» злые силы темной и лютой зимы и «призывают», приветствуют приход светлой, солнечной и теплой весны.

Свистульки были делом серьезным, и в народе называли их не игрушками, а *свистунами, свистушками, свистуньями, свистульками*, мастеров же звали ***свистулишниками***.

Теперь, может быть, и перестали люди верить в духов, но свист по-прежнему завораживает, настораживает, пугает и притягивает. И по-прежнему дети любят свистеть в свистульки, любят их лепить. Самой распространенной формой, самым любимым образом глиняной свистульки является **птичка** – вестник Неба, певец Весны. Как сделать такую свистульку? Лепить свистульки можно по-разному: и из комка, и из лепешки.

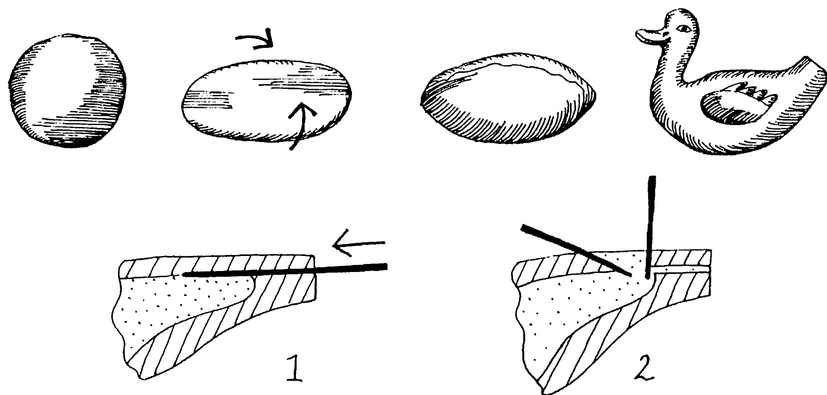
Птичка-свисток. Птица – вестник небесных сил, «отпирает» весну, «зазывает» теплое лето. Она весело свистит, весело и лепится.

Взяв комок глины величиной с грецкий орех, скатаем его в форме яйца и, сдавливая с двух сторон, оттянем глину для головки и для хвостика. Слепим птичке головку с клювом, украсим хохолком или гребешком, затем прилепим подставочку-ножки и вытянем хвостик в форме небольшого цилиндрика. Под хвостом, на расстоянии 1–1,5 см от его конца введем в тельце круглую палочку, проделав воздушный канал. Затем тонко и плоско заточенной палочкой («пичужкой») проткнем хвостик так, чтобы острие ее пришлось на нижний край отверстия воздушного канала. Струя воздуха, вдуваемая в хвостик, будет разбиваться об этот край, и часть его, попадая вовнутрь свистульки, будет издавать звук. Возможно, что с первого раза свисток не зазвучит, или будет сипеть, значит нужно про-

верить чистоту воздушных каналов и отрегулировать их угловое положение по отношению друг к другу. Аккуратно высушенная птичка после обжига будет свистеть звонче.

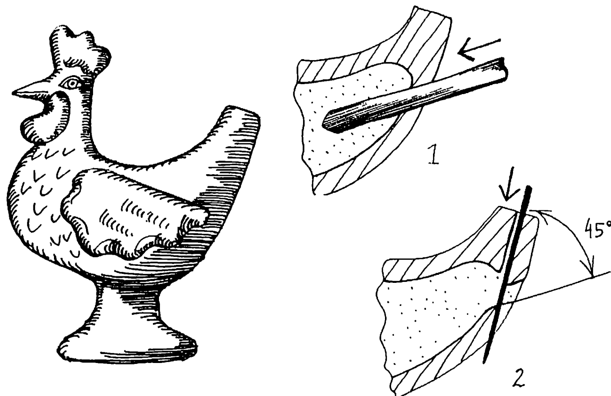
Полая **свистулька-утица**. Утка, утица, утушка – символ соединения животворных начал – воздуха, земли и воды. Из глиняного комка величиной с крупный грецкий орех скатаем шарик, а потом разомнем его в лепешку. Сгибая пополам и сохраняя внутренний объем, склеим форму, похожую на пирожок. Заровняем стекой шов и поставим форму на животик так, что хвостик останется внизу, а шейка наверху. Пролепим головку с утиным клювом, уплотним хвостик и сделаем из него мундштук для свистка (нем. Mund – «рот», Stьk – «часть»). Нашей палочкой-«пичужкой» проткнем мундштук до внутренней полости, повернем утицу животиком наверх. Оставив на время палочку в таком положении, сделаем ножом на расстоянии 1 см от конца хвостика клиновидный вырез (сначала сделаем вертикальный к палочке надрез, а затем – под острым углом к ней) и удалим подрезанную глину. После этого осторожно вынем палочку-«пичужку» из утицы. Свисток готов. Воздух, вдуваемый

в отверстие в хвостике, рассекается об острый клиновидный срез и извлекает звук. Если по бокам тулова утицы сделать отверстия, то звук изменится и может красиво переливаться, если закрывать эти отверстия указательными пальцами в разной последовательности.

Полая **свистулька-петушок**. Петух – «зорьку поет, время отмеряет, беду отгоняет». Комок глины, размером с крупную сливу, разомнем ладонями в лепешку и сложим ее так, чтобы получился пустой «пирожок». Шов нужно хорошо загладить мокрым пальцем. Затем, взяв в левую руку заготовку-«пирожок», правой, осторожно поглаживая, переместить части формы так, чтобы получилось три объема: больший – грудка, удлиненный – хвостик, короткий – ножки. Теперь нужно долепить головку с гребешком, клювом и бородкой, сделать устойчивой подставку-ножки, оттянуть и уплотнить хвостик для свистка, дать фигурке немного подсохнуть. Затем сделать свисток, проткнув деревянной спицей хвост так, чтобы игла вошла в пустотелый объем. Второе отверстие нужно сделать перпендикулярно первому воздушному каналу в месте, где кончается мундштук и начинается полость. Тут важны точность и аккуратность, тогда получится хороший звук. Можно сделать и дырку в боку, которую во время игры можно закрывать и открывать пальцем. Звук станет переливчатым. Так делают «петушков» украинские гончары. Обожженную игрушку они грунтуют крахмальным клейстером, подкрашенным анилиновым красителем, а сверху еще раскрашивают узорами.

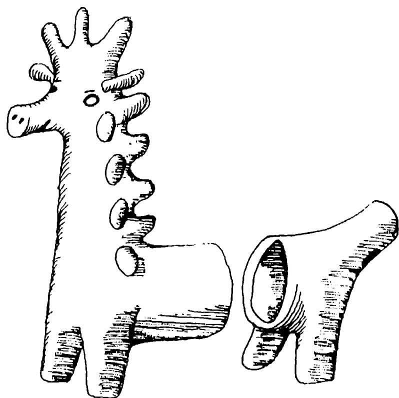
Филимоновская **свистулька-курица** лепится из трех частей: от-

дельно заготавливается полый свисток, широкая устойчивая нога и длинная шея с маленькой головой, а затем все три части слепливаются воедино и тщательно примазываются друг к другу глиной.

Свистулька-конь. Сделаем из глины лепешку, обернем ее вокруг указательного пальца левой руки. Прижимая и уплотняя глину пальцами правой руки, придадим ей форму цилиндрического колпачка. Донышко колпачка, уплотняя, начнем немного вытягивать, чтобы получить мундштук для свистка. Затем палочкой-«пичужкой» проткнем мундштук, уткнув ее в ноготь находящегося внутри указательного пальца. Над кончиком ногтя сделаем клиновидный надрез, как в предыдущих свистульках. Вынем палочку и осторожно продолжим лепку фигурки, обжимая края колпачка и стремясь соединить их, чтобы получилась замкнутая форма тулова свистульки. Дав немного окрепнуть заготовке, прилепим к тулову слепленные отдельно голову с шеей коня и два комочка внизу – ноги коня. Хорошо примажем их к тулову, а стекой продавим гриву, глаза, ноздри.

Большая **свистулька-олень** лепится из двух отдельных частей, которые потом слепливаются вместе. Одна часть – фигурка оленя, а вторая – свисток. Из целого куска глины лепим высокую шею с головой и передними ногами. К голове прилепим фигурные рога, нарисуем глаза и ноздри. Отдельно лепим свисток: надеваем на указательный палец комок глины, облепливаем палец и формуем на нем глиняный колпачок с толстым дном; оттягиваем мундштук, делаем в нем отверстия, как было описано ранее, и проверяем свист. Теперь прилепим часть

со свистком к тулову оленя, хорошо примазав их друг к другу. В полой части свистульки с боков проделываем отверстия, что должно обогатить возможности звукоизвлечения. Расписывать обожженные игрушки-свистульки можно поразному. Один способ – «холодный», без дополнительного обжига. Мы уже рассказывали, как расписывали анилиновыми красителями, темперными и масляными красками игрушечники из Дымково, Филимоново, Каргополя, Абашево, Жбанниково и других мест. Можно в своей работе воспользоваться их методами, но наиболее керамичными игрушки будут, если их заглазуровать цветными глазурями и обжечь еще раз. Такая роспись не сотрется и не поблекнет.

Глиняный оркестр

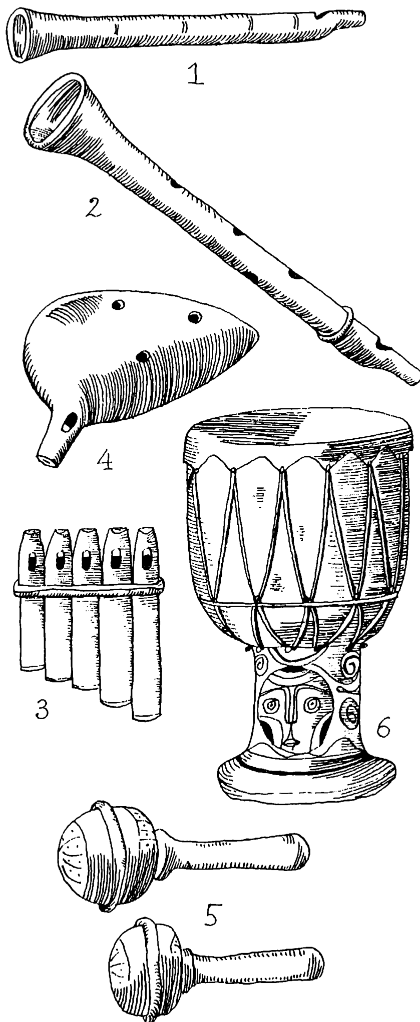
Глиняные свистульки издают звуки разной высоты, силы, тембра. Музыка глиняного оркестра может быть дополнена звуками керамических погремушек, окарин, дудочек, свирелей, барабанов.

Дудочка (*1*)– это тот же свисток, только большей длины и открытый с другого конца. Звук ее не такой резкий, как у свистульки. Чтобы сделать полую глиняную дудочку, нужно раскатать глиняный пласт и обернуть его вокруг камышового стебля – он позволит сохранить прямизну и диаметр дудочки, не будет разрывать ее при сушке и сгорит в обжиге. С одного конца трубочку залепим глиной, пролепим мундштук и сделаем в нем свисток, как в других свистульках. С другого конца трубочки глину можно осторожно размять пальцами и оттянуть по кругу в небольшой раструб. Дудочку нужно высушить в вертикальном положении, а затем обжечь.

Флейта (*2*) (от лат. flatus – «дуновение») – это та же дудочка, только с отверстиями для ладов. Они при свисте меняют высоту

звука, если поочередно закрывать их пальцами. Флейту сделаем как дудочку, облепляя глиняным пластом деревянный стержень, промазанный предварительно вазелином. На одном конце трубки сделаем свисток (как рассказано выше). Когда появится звучание, нужно подобрать его высоту, двигая внутри деревянный стержень (как поршень). Затем, постепенно вынимая стержень и подбирая по звучанию гаммы изменения звука, нужно в соответствующих местах сделать в стенке дудочки отверстия ладов, например, одно или два снизу и 2–8 сверху. Их местоположение и размер будут влиять на звучание. Звук у флейты из глины богатый, но резче, чем у деревянной.

Свирель, или флейта Пана (*3*). Так называют народный музыкальный инструмент, состоящий из нескольких дудочек, дающих по одному звуку и соединенных в один ряд. Название ее связано с именем мифического существа – Пана, который, по поверьям, живет в лесных чащах и играет на такой свирели. Для свирели нужно заготовить и сохранять в одном состоянии влажности 4–5 трубочек-свистков разной длины и диаметра, затем, приложив их друг к другу, слепить вместе перевязью из глиняной ленты, после чего осторожно высушить и обжечь. Это так называемое жесткое крепление. Можно собрать свирель из уже

обожженных свистков, перевязав их нитяным или кожаным шнурком (мягкое крепление). Свистки будут издавать звуки разной высоты, и на такой свирели можно подобрать несложные мелодии.

Окарина (*4*) – небольшой духовой музыкальный инструмент. Окарины бывают разной формы, но чаще они похожи на остроконечное яйцо, на дирижабль или толстую сигару, и держится в руках окарина горизонтально. Изготовлять окарину довольно сложно, все нужно делать осторожно, аккуратно, тщательно соблюдая последовательность. Окарина лепится из двух половинок (как две половинки скорлупы грецкого ореха), потом их нужно соединить и хорошо промазать швы. Пищик (мундштук) прилепливается к корпусу сверху примерно на расстоянии $^1/_3$ длины от широкого конца формы, и отверстие в нем делается под углом 15 градусов по отношению к вертикали так, чтобы воздушный канал был направлен в сторону более узкой части. Затем нужно прослушать звук при замкнутом объеме. Обычно он бывает низкий и глубокий. Затем можно приступать к подбору высоты звуков, делая острой палочкой отверстия в стенках формы. Для этого нужен камертон. Начинают с ноты «до», добиваясь звучания «до», а далее делают до 8–10 отверстий звукового ряда, располагая их удобно для пальцев рук. Место каждого отверстия соответствует определенной ноте. Отыскиваются отверстия экспериментально. Сила звука зависит от размера отверстия. Это нужно учитывать при изготовлении звукового ряда (при равной громкости).

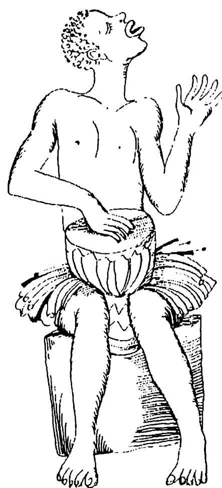
Как правило, первую экспериментальную окарину используют как образец, а следующие изготовляют в точном соответствии с нею. По ней же изготавливается и специальная форма-подставка для сушки окарин. Слепленную окарину нужно сушить очень осторожно и медленно (2–4 недели), выдерживать под полиэтиленовым колпаком. Необходимо это для того, чтобы глину не «повело», чтобы изделие не деформировалось и не потеряло звука. А звук обожженной окарины – глубокий, бархатный, завораживающий.

Глиняные погремушки (*5*). Из глины можно сделать и погремушки. Взять два одинаковых комка глины, промять их в ладошке так, чтобы получилось два тонкостенных полушарика. Затем на торцы краев нанести ножом частые насечки и промазать густо шликером, положить вовнутрь 3–4 обожженных глиняных бусинки и слепить заготовки вместе, чтобы получился круглый шар. Места склейки нужно хорошо соединить, примять и загладить. Теперь нужно сделать рукоятку, пролепив ее форму из глиняного валика. В верх-

ней части рукоятки приготовить «гнездо» для шарика, нанести насечки на места прикрепления, промазать шликером и слепить шарик с рукояткой. Чтобы шарик при сушке и обжиге не лопнул, нужно для выхода воздуха изнутри сделать в невидимом месте сквозной прокол тонкой спицей. От размера шарика, толщины его стенок, количества бусинок внутри и качества обжига будет зависеть производимый погремушкой звук. Погремушку можно слепить не только круглую, но и в виде матрешки, в форме яйца, тыквы, кубика ... на рукоятке. Обожженную погремушку можно ярко расписать темперными красками или глазурями.

Глиняные барабаны (*6*). В музыкальной культуре многих народов мира широко используются глиняные барабаны. Самые простые и распространенные барабаны похожи на тонкостенные крутобокие кувшины с зауженными горлами. Музыканты бьют кистями рук по дну перевернутого кувшина, а звук, гулко множась в резонаторе тулова, вырывается наружу через горловое отверстие. Особой звонкости звучания музыканты добиваются на специальных барабанах с мембраной из натянутой кожи. Формы для таких барабанов делают без дна, а на его место натягивают с помощью веревочных шнуров распаренную козью или бычью кожу. Звучание глиняных барабанов зависит от их размеров, толщины стенок, диаметров мембранного и звуковыводного отверстий, а также от качества обжига глины. Чем выше температура обжига, тем больше спекание черепка, тем выше и звонче звук барабана.

Глиняные барабаны выглядят особенно празднично, когда их глиняные тулова расписаны ангобами. Африканские музыканты-барабанщики верят, что магические узоры на барабанах позволяют вести музыкальный разговор с добрыми духами.

Старые знакомые на новом месте

Изразцы

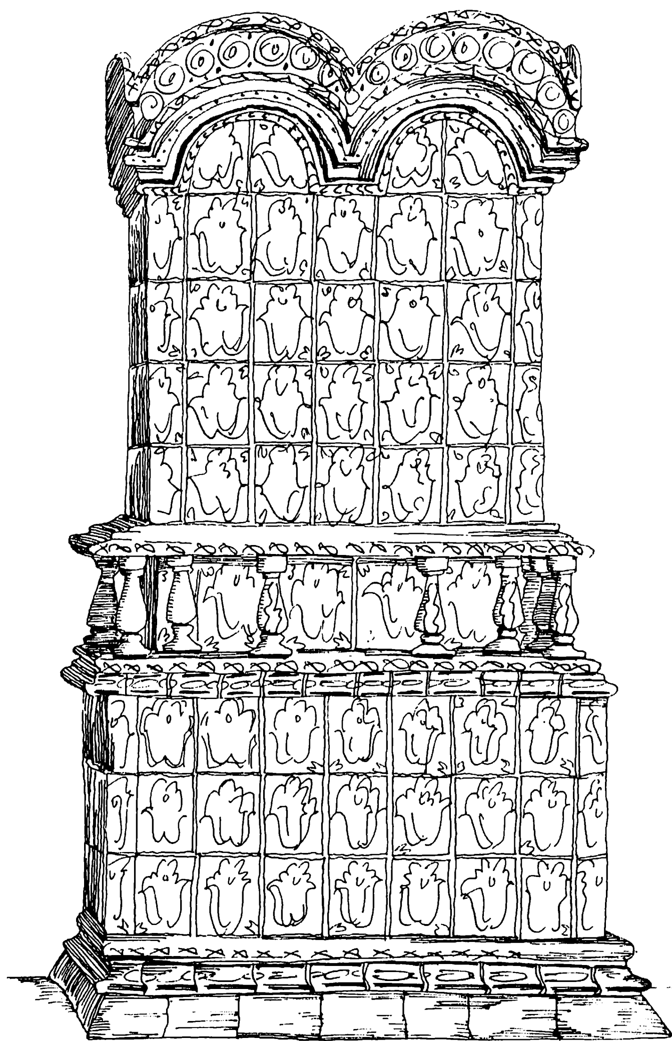
Часто удивительные сказочные образы обретали видимые черты и поселялись рядом с людьми. Вернее, люди их воплощали в разных видах и привносили в свои жилища – лепили игрушки, расписывали деревянную мебель и посуду, вышивали на полотенцах, вырезали на наличниках и фронтонах своих изб, изображали на облицовках печей и т. д.

Самым жизненно важным центром любого жилища является очаг. В старину говорили: « дом без печки – не жилье». Будь ты хоть царь, хоть боярин, хоть крестьянин, а от холода всякому человеку плохо. Вот и грели людей в первобытной пещере – костер, в русской деревянной избе – русская печь, в каменных домах – изразцовые печи, во дворцах – камины. Все эти печи делались из глины, клались из кирпичей. В быту многих народов сложились традиции украшать печи росписью или узорчатыми изразцами.

Изразец получил свое название то ли от слов «изрезать» и «вырезать», то ли от слов «образ» и «образить», что значит – придать красивый вид, украсить. И то, и другое верно, так как самые первые изразцы, появившиеся на Руси, были исполнены резьбой, украшены резными рельефными узорами, а сами изразцы предназначались для украшения дворцов, храмов и богатых печей. На них изображались мифологические, сказочные, исторические персонажи, сцены охоты, военных сражений, строительства городов. Они были богато орнаментированы, красивы и имели терракотовый цвет обожженной глины, поэтому их называли «красными».

Археологи, изучающие историю нашей Родины, находят такие изразцы на территории древнего Киева X–XI веков и при раскопках в старых русских городах Рязани и Владимире (XII в.). Во времена татаро-монгольских нашествий на Русь, когда происходило опустошительное разорение русских земель и разрушение древних городов, изготовление изразцов надолго прекратилось.

Лишь в конце XV века началось возрождение освободившихся от ига русских городов, и вместе со строительными работами по их восстановлению из руин возобновилось и изразечное дело. В строительстве городов все больше стали использовать обожженный кирпич, а для украшения стен изготовляли особые узорчатые, оттиснутые в формы

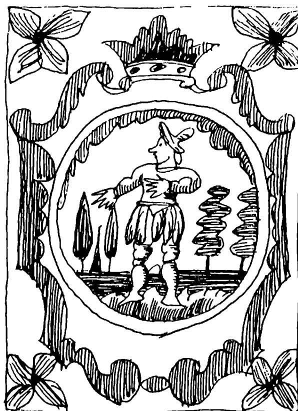
Печь, облицованная расписными изразцами. Середина XVIII века.

изразцы. Делать их было значительно легче и быстрее, чем вырезать рельефы в камне. К тому же, глиняные изразцы повторяли и варьировали орнаменты и изображения белокаменной резьбы. Рельефными изразцами мастера украсили соборы в Угличе, Ярославле, Суздале, Москве и других городах. Красные узорчатые изразцовые вставки красиво выделялись на белокаменном фоне стен или среди беленых кирпичей. А изразцовые печи явились нарядным украшением внутренних помещений в монастырях, в царских и княжеских палатах.

Нарядные красные изразцовые печи служили не только для обогрева и украшения хорум – интересные и поучительные сюжеты изразцов воспринимались как своеобразная увлекательная «открытая книга». Изображения на изразцах рассказывали о героях древних мифов, о фантастических единорогах и грифонах, о семиглавом драконе, о крылатой колеснице, о птице-пеликане, которая из любви к своим птенцам кормила их собственным мясом, вырванным из груди, о походах легендарного царя Александра Македонского, о военных событиях прошлых лет. Такие печи можно подолгу и с интересом рассматривать и раздумывать о важном и вечном.

В начале XVII века на смену красным изразцам приходят глазурованные. Терракотовые (красные) изразцы были пористыми, легко пропускали копоть и вбирали в себя грязь, часто темнели до черноты. Их стали покрывать глазурью, которая не только служила защитным слоем, но сделала изразцы цветными, яркими, блестящими. Первоначально покрывали изразцы зеленой глазурью – «муравой» и называли их **муравлеными**, но довольно скоро стали расписывать оловянными разноцветными эмалями, и такие изразцы назывались **ценинными**. Муравленные и ценинные печи вскоре заменили собой старые красные печи в царских и боярских домах, в приказных и монастырских помещениях. Печи не только «одевались» изразцами, но и сами обретали сложные архитектурные очертания, украшались изразечными рельефными «поясами», колонками, балясинами, фигурными «городками». Спрос на изразцовые печи возрастал, и для их изготовления стали создаваться специальные изразечные мастерские (посадские и монастырские) в Москве, Пскове, Ярославле, Тотьме, Сольвычегодске, Великом Устюге и других городах. В таких мастерских делали в больших количествах отдельные изразцы для «набора» и целые печные комплекты, а также отделочные изразцы для украшения стен снаружи.

При Петре Первом в моду вошли расписные изразцы, сделанные по образцу голландских «кафлей». С этого времени рельефные печные

Расписные печные изразцы XVIII века.

изразцы постепенно вытесняются плоскими плитками, которые стали использовать не только для облицовки печей, но и для сплошного покрытия стен в жилых помещениях (стены кухонь, столовых, ванных комнат и др.). Их расписывали подглазурно по сырой эмали специальными керамическими красками как многоцветными, так и одноцветными (окись кобальта давала синий цвет, окись марганца – фиолетовый, окись меди – зеленый). Эти изразцы привнесли в тематику русских печей мотивы голландских пейзажей, изображения голландских

кораблей, голландских тюльпанов, китайские сцены, образы чужеземных народов. Печи, одетые такими изразцами, иногда называли «голландскими».

Русские мастера не только быстро освоили новую для них технику эмалевой росписи, но стали изображать на изразцах то, что было им близко, дорого, хорошо известно и интересно. Русские расписные изразцы конца XVIII века рассказывают о событиях, героях, нравах, обычаях того времени. Рисунки на них исполнены с доброй назидательностью, с юмором, порой с грустью, часто сопровождаются поясняющими надписями. Так, изображение женщины с ребенком на руках подписывалось фразой: «Родное мое со мной», всадника – «Еду на коне своем», путника с посохом – «Путь мой далек», плотника с топором – «Знаю дело свое», человека с лопатой – «Труд свой ниночем», одинокой красавицы – «Мне ты люб...» или «Печалюсь о тебе...», воина с мечом – «Храбро постою...», пожилого бородатого мужчины – «Старый муж...»; сцена обольщения женщины сопровождалась фразой: «Сие мне противно...». Это был своего рода свод правил народного бытия, поданный зрителю и читателю уважительно и красиво. Часто мастера-живописцы были неграмотными и свои картинки сопровождали табличками, где на месте букв были поставлены точки и закорючки, прочесть которые невозможно. Но это не мешало понимать смысл изображенного и даже придавало ему пафос философской многозначности и недосказанности. То была эпоха расцвета русского народного изразцового искусства.

В конце XIX – начале XX века широко развернулось фабрично-заводское изготовление изразцов, что значительно изменило их вид, удешевило производство и увеличило тиражный выпуск. Теперь изразцами облицовывали печи, камины, стены не только в богатых частных домах, но и в казенных учреждениях, доходных домах, больницах, вокзалах. Эти изразцы были мало похожи на своих предшественников и по технике изготовления (их стали прессовать из глины), и по глазурной палитре (она стала сложнее по цвету), и по характеру рельефа (он стал более плоским), и по стилистике узоров (главенствовал стиль модерн). Исчезла роспись, стандартизировался внешний вид изразцов.

Но, наряду с массовым использованием в архитектуре промышленных изразцов, в это же время в художественной среде пробудился интерес к традиционному русскому изразцовому искусству. Его изучали, коллекционировали отдельные изразцы, пытались возродить старинное производство. Так, в подмосковном имении Абрамцево, в построенной в 1890 г. керамической мастерской художники М. Врубель,

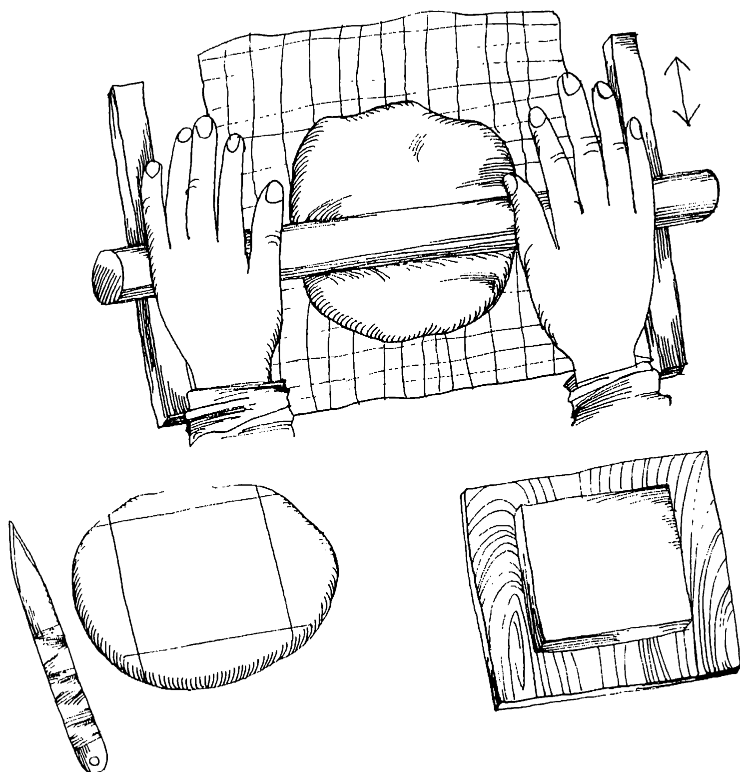
братья А. и В. Васнецовы, В. Серов, К. Коровин, А. Головин и другие создали изразцовые печи, камины, панно, рельефные и скульптурные композиции по древнерусским мотивам и по своим эскизам. Их творчество не только воскресило традиции народного изразечного дела, но и раскрыло новые возможности для развития архитектурной декоративной керамики.

В современных домах почти не сохранилось дровяных изразцовых печей и каминов. Как отопительные сооружения они отошли в прошлое. Их заменили электрические, паровые и другие обогреватели. Но в музейных архитектурных ансамблях дворцов, монастырей, старинных усадеб их еще можно увидеть и любоваться удивительными образцами некогда распространенного искусства русских народных мастеров. Во многих музеях нынче бережно хранят россыпи отдельных изразцов. Каждый изразец, являясь частью большой декоративной композиции (печи, панно, стены), сохраняет и собственные художественные достоинства как небольшое самостоятельное произведение искусства. Созданный по замыслу художника и воплощенный в традициях искусства рельефный или расписной изразец может и сегодня служить украшением современного интерьера и сам по себе, и как элемент панно, и как декоративная вставка в решетку и т. д.

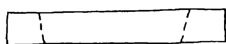
В изображениях на самых разных изразцах мы вновь и вновь встречаем старых знакомых – героев народных сказок, мифов, поверий: драконов, кентавров, единорогов, грифонов, сфинксов, русалок, сирен, птиц – Алконоста, Сирина, Феникса... Так же скачут на красивых конях лихие всадники, так же сражаются со всякими мыслимыми и немыслимыми врагами воины-богатыри, расцветают цветы, зреют фрукты, обитают разные звери.

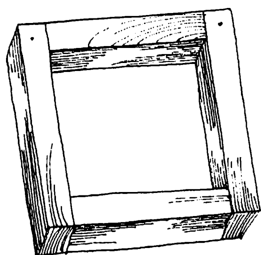
Изготовление изразцов – дело несложное, но требует определенных условий, оснастки и соблюдения порядка операций. Чтобы изготовить лепной изразец, нужно сначала сделать пласт-плинтус. Для этого необходимо хорошо размять большой комок глины, раздавить его на доске основаниями ладоней, а затем прокатать деревянной каталкой между двумя слоями ткани. Чтобы пласт получился ровным, нужно с боков комка положить деревянные реечки одинаковой толщины и раскатать пласт, опирая концы каталки на эти рейки. Толщина пласта не должна быть меньше 1 см, иначе изразец получится ломким. Затем из раскатанного пласта нужно вырезать по шаблону форму нужного размера (квадрат, прямоугольник, круг и др.) и переложить ее на отдельную гипсовую или деревянную дощечку.

Другой способ изготовления деревянных пластин заключается

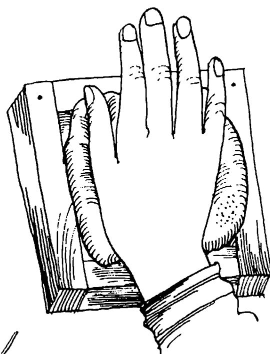
в «отминке» глины в деревянную форму-рамку, изготовленную из реек нужного размера и глубины. Необходимо учитывать, что глина при сушке и обжиге усыхает и изделие уменьшается в объеме, поэтому деревянную форму заготавливают увеличенного размера с учетом процента усадки массы глины. Форму кладут на доску. Чтобы глина не очень прилипала к рейкам и к доске, а пластина смогла легко выйти из формы, ее припорашивают пеплом или сухой молотой глиной. В форму вкладывается комок глины, чуть большего объема, чем нужно для плитки, плотно утрамбовывается, а излишки глины снимаются с помощью рейки (линейки, большой цикли), которую протаскивают вдоль всей формы, плотно прижимая ее к бортам. Чуть подвялившись, плитка легко отделится от формы.

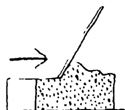

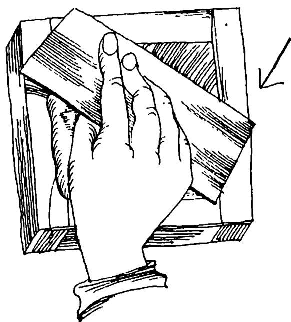

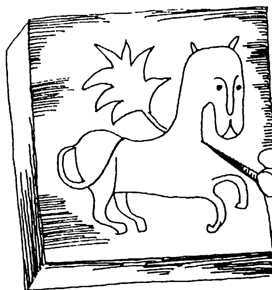
Верхнюю часть плинтуса можно тщательно выровнять деревянной рейкой-правильцем или металлической циклей. Лицевая сторона изразца иногда называется «зеркалом». На ней и лепится **рельеф** (от фр. relief – «выпуклое изображение на плоскости»).

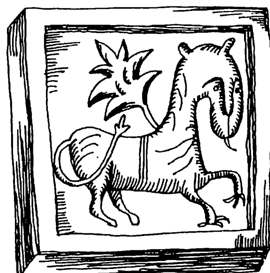
Для лепки рельефа сначала нужно нанести на поверхность «зеркала» острой палочкой контурный рисунок будущего изображения и сделать насечки в местах прилепа глины. Накладывая комки (лучше – раскатанные жгуты) глины по рисунку, пролепить весь рельеф пальцами, поправляя стекой.

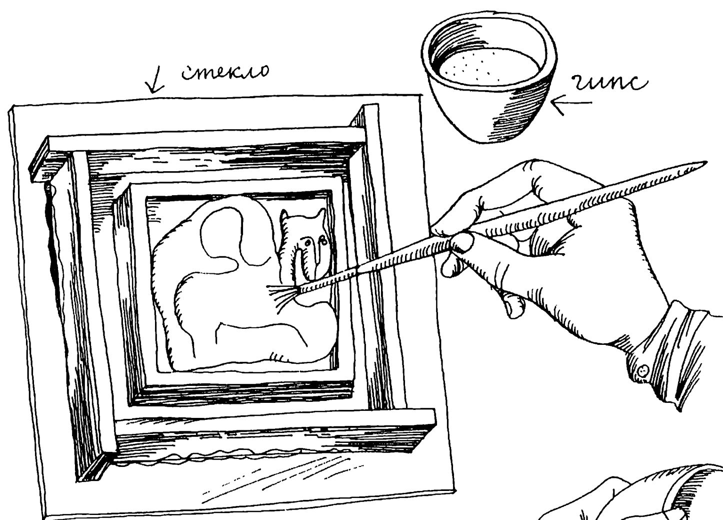
из нее оттисков. Такой способ лепки рельефа так и называется: «на выход». Рельеф, в котором фигуры выступают над плоскостью не более, чем наполовину своего объема, называется **барельеф** (от фр. bas-relief – «низкий рельеф»).

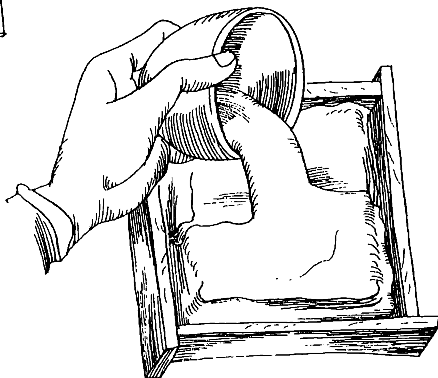
Чтобы иметь возможность повторять, тиражировать этот изразец, с него нужно снять **гипсовую форму.** Модель изразца необходимо уложить на стекле большего размера, так чтобы со всех 4 сторон образовались поля не менее 2–3 см ширины. Затем нужно соорудить опалубку из деревянных широких реек (или из широких полос пластмассы, металла, стекла), чтобы их ширина соответствовала высоте рельефа плюс толщина формы (2–3 см). Укрепить опалубку на стекле и хорошо замазать щели в местах соприкосновения реек друг с другом и со стеклом. Модель изразца и опалубку нужно смочить из пульверизатора водой или промазать тонким слоем мыльно-масляной смазки. Затем развести гипсовый раствор (смотри главу «Все своими руками»). Кистью нанести тонкий слой жидкого гипса на всю поверхность изразца, так чтобы все углубления формы оказались заполненными и закрытыми гипсом, и потом заполнить всю опалубку формы жидким гипсом до краев.

После затвердевания гипса форму нужно освободить от опалубки и просушить вместе с моделью. Подсыхающая глиняная модель будет отставать от стенок гипсовой формы и легко вынется из нее. Гипсовую форму нужно аккуратно промыть чистой водой, хорошо высушить, а после высыхания еще обезжирить (от смазки), протерев тампоном, смоченным нашатырным спиртом.

Теперь можно приступать к **формованию** повторных экземпляров изразцов. Существуют разные способы отминки в форму. Можно вдавливать кусочки глины в глубины формы, последовательно продвигаясь по всей поверхности и постепенно набирая весь объем формы. Можно заранее раскатать глиняный пласт соответствующего размера, вложить его в форму и тщательно, как можно плотнее, продвигаясь от центра к краям, продавить его во все углубления рельефа. Затем нанести ножом насечки по всей поверхности пласта (чтобы лучше сцепливались слои глины) и набить глиной форму до краев, следя за равномерным ее наполнением. После этого нужно снять излишки глины рейкой-правильцем и заровнять верхний слой формы.

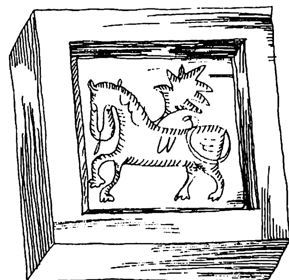
Если готовится плоский, настенный, навесной изразец, то на этом его формовка будет закончена. Форму нужно перевернуть над столом и подложить под углы небольшие кусочки глины. Подсохший изразец сам отделится от формы и выпадет на стол. В нужных местах сделать трубочкой ровные отверстия для подвески и оставить отминку высушиваться.

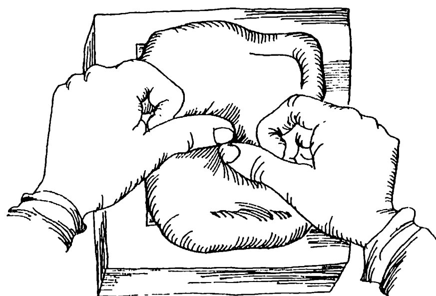

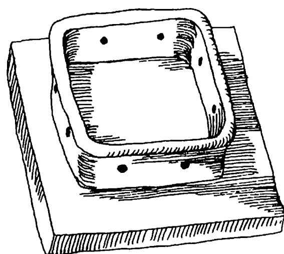
Печные изразцы в старину готовили со специальным приспособлением для закрепления их в кирпичной кладке стены. Его называли «румпой», или «рюмкой», и выкручивали на гончарном круге в виде широкого цилиндра без дна. Цилиндр, равный по высоте размеру кирпича, приминали с четырех сторон, придавая ему квадратную форму, и прилепливали к тыльной стороне изразечного плинтуса. Получалась форма наподобие крышки от коробки для торта – высокие стенки и узорчатая крышка («лицо» изразца). В стенках румпы делали отверстия для крепления изразцов толстой проволокой при кладке печи.

Так получаются повторы изразцов, сделанных ***лепным*** способом.

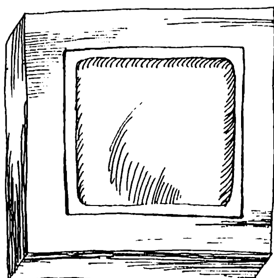

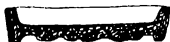

отминка в форму

изразец с румпой

Существуют еще и так называемые ***вырезной*** и ***гравированный*** способы.

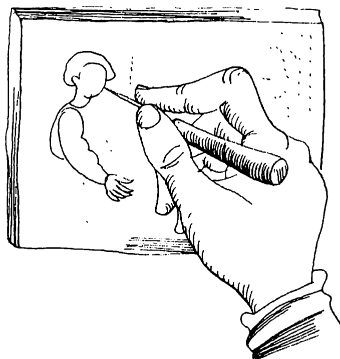
Вырезной способ заключается в том, что рельеф вырезается режущими инструментами-штихелями (от нем. Stichel – «стальной резец») на гипсовой пластине. Получающийся в гипсе заглубленный рельеф – **контррельеф** (от фр. contre-relief – «против рельефа») даст в отминке зеркально-отраженный барельеф. Этот способ иногда называют «пряничным» – именно так делаются деревянные вырезные пряничные доски, в которые отминается пряничное тесто. Такие пряники называются «печатными». Рельефы на глиняных изразцах, оттиснутых в вырезные формы, хранят особенности резьбы штихелями. Такие изображения и узоры и выглядят иначе – жестче, чем пролепленные пальцами.

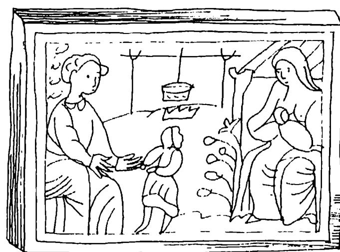
Гравированный способ изготовления изразцов похож на вырезной тем, что обрабатывается не «зеркало» изразца, а гипсовая матрица (от нем. Matrize – «источник, начало, основание»). На гипсовой пластине с помощью шила (с затупленным, скругленным концом иглы) процарапывается (гравируется) рисунок. Получающийся в форме линейный заглубленный рисунок выйдет в оттиске выпуклым и зеркально-отраженным. Это необходимо учитывать, особенно если в рисунок включается текст, иначе на изразце он окажется перевернутым и его можно будет читать только с помощью зеркала. В гравированных изразцах рельеф-

ной получается рисующая линия. Так делаются печатные доски для гравюр. В качестве образцов для гравированных изразцов часто используются народные лубочные картинки (напечатанные с липовых досок) или узоры с перегородчатых эмалей. Там такой же принцип изображения.

После сушки изразцы нужно обжечь для закрепления глины в прочный черепок. Так получится терракотовый – «красный» изразец. Если же захочется сделать его цветным и блестящим, его нужно заглазуровать и вновь обжечь, для закрепления глазури на черепке. Изразцы можно покрыть одноцветной глазурью, и это только подчеркнет особенности рельефа. Затекая в углубления, глазурь там становится темнее и насыщеннее по цвету, а растекаясь по выпуклым местам, становится светлее и прозрачнее, проявляя цвет черепка. Так глазуровались «муравленные» изразцы. Но можно расписать изразец разноцветными глазурями и эмалями, как расписывались «ценинные» изразцы. Такой изразец будет выглядеть ярким и красочным. (Как приготовить глазури, можно узнать из главы «Все своими руками»).

Темы для лепки изразцов могут быть использованы самые разные – орнаменты, тексты, цветы, птицы, рыбы, животные, люди, персонажи сказок и мифов, пейзажи, натюрморты, машины, корабли, самолеты, космические аппараты, инопланетяне...

гравированная форма.

Работа над изразцами увлекательна и во время лепки единичного или первого образца, и в процессе отминки повторных экземпляров в форму (в тиражировании), и в дальнейшей росписи разноцветными глазурями. Созданные детьми изразцы могут быть отдельными декоративными украшениями на стене, но, собранные в целые панно, могут послужить элементом отделки какого-нибудь помещения (например, керамической студии).

Керамические панно

Керамические панно (от фр. panneau – «доска, щит») – это большие картины из глины, заполняющие часть стены. Их можно создать, собрав воедино и укрепив на стене разные изразцы. Посвященные одной теме, они могут рассматриваться как отдельные «странички» одной книги, как ковер из элементов одного размера, но разных узоров. Такое панно можно назвать модульным (от лат. modulus – «мера»), т. е. собранным из одинаковых элементов. Композицию панно можно выложить как мозаику из одинаковых по форме и размеру, но разных по цвету кусочков глины, и тогда оно будет называться мозаичным (от лат. mosaiko – набор изображения из отдельных элементов). Взрослые художники для создания больших мозаичных панно используют мелкую модульную разноцветную керамическую плитку («кабанчик») или осколки керамических черепков, укрепляя их на цементной основе. Детям же легче создавать небольшие цельные или разрезные панно.

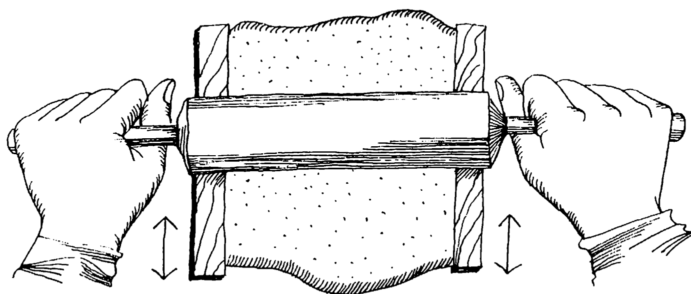
Цельное панно с продавленным рисунком

Если юный художник задумал создать большую цветную керамическую картину-панно, то ему необходимо проделать подготовительную работу. Сначала нужно сделать эскиз, в котором найти композицию, прорисовать изображение, уточнить цвет. В эскизе сразу нужно учитывать, что панно будет делаться из глиняного пласта и раскрашиваться ангобами. Поэтому изображение должно иметь контурный, плоскостный, силуэтный характер, а раскраска его – быть аппликативной, из локальных (не имеющих оттенков внутри пятна) цветов.

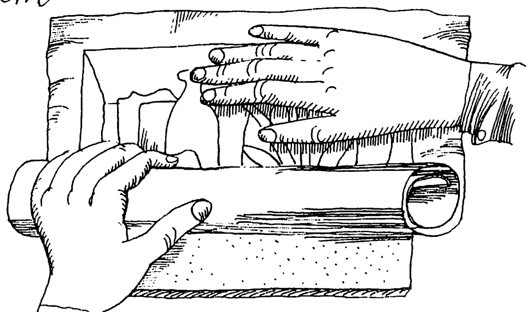
После того как эскиз удовлетворит автора, нужно будет сделать картон в натуральную величину панно. Формат цельного панно необходимо соразмерить с возможностями керамической печки, где оно будет обжигаться, иначе оно не войдет в печь. С этого картона рисунок нужно будет перевести авторучкой на прозрачную полиэтиленовую пленку. Подготовить лист фанеры нужного размера и раскатать на нем глиняный пласт (лучше шамотный, как более прочный), выровнять его и в углах просверлить металлической трубочкой отверстия для будущей подвески. Затем нужно наложить на пласт пленку с переведенным рисунком, разгладить ее, чтобы она плотно прилипла, и можно начинать продавливать рисунок с помощью деревянной стеки. Под давлением стеки рисунок не толь-

ко точно переведется, но оставит в пласте мягкие рельефные углубления. Затем пленку можно осторожно снять, а пласт оставить подсыхать. Сушить пласт нужно долго, накрыв его клеенкой и добиваясь равномерности сушки, периодически обертывая его края влажной газетной бумагой, чтобы они не потрескались и пласт не покоробился при сушке. Когда пласт приобретет кожетвердое состояние, его лучше переложить на деревянную решетку, чтобы он обдувался и подсыхал снизу.

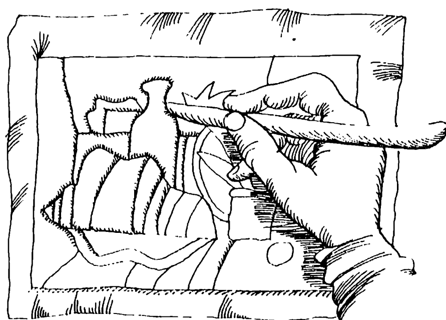
Расписывать нужно уже подсохший пласт, многократно покрывая ангобом ограниченные углублениями участки. Влага из жидкого ангоба будет всасываться порами сухого черепка, и ангоб ляжет плотным слоем. Расписанный пласт нужно еще просушить, чтобы сырость от ангоба, проникшая внутрь черепка, испарилась. Затем панно можно обжигать. После утельного обжига, панно покрыть бесцветной глазурью, повторно обжечь, и тогда ангобы засверкают блеском и яркостью красок.

раскатать пласт

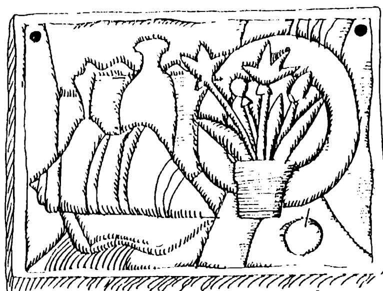

наложить плёнку с рисунком

продавить рисунок с помощью стеки

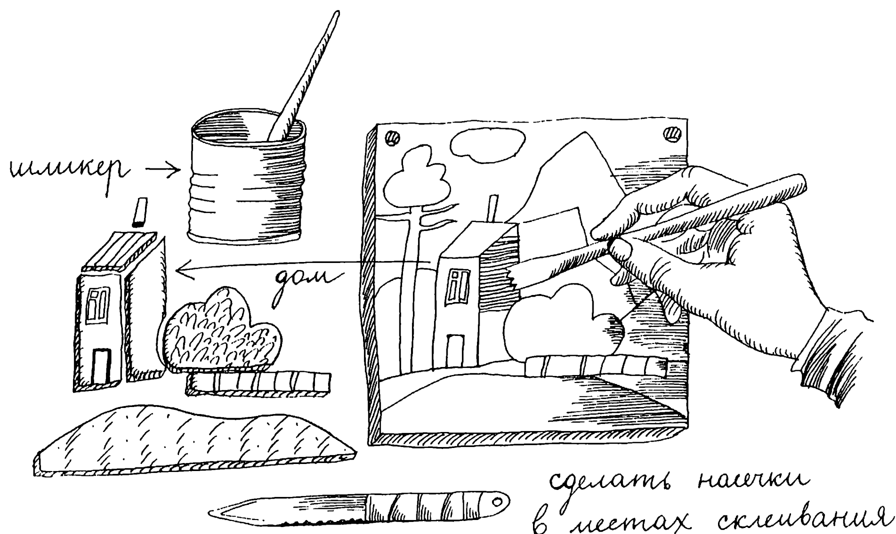

Панно с накладным рельефом

Мы уже знаем, как нужно делать эскиз, картон и переводную кальку (пленку) для панно. Новый способ – накладной рельеф – требует еще изготовления шаблонов (от нем. Schablone – «образец») – приспособлений для точного повторения конфигурации форм. Из подготовленного картона, исполненного на плотной бумаге, нужно вырезать по контурным линиям наиболее крупные детали изображения. Это и есть вырезки-шаблоны.

Для панно с накладным рельефом нужно приготовить два глиняных пласта: один – основное поле панно, другой – заготовка для вырезания по шаблонам деталей композиции. На основной пласт через пленку шариковой авторучкой передавить рисунок, чтобы на нем точно зафиксировался линейный рисунок композиции (шарик авторучки будет легко передвигаться по пленке, не прорывая и не морщиня ее). На другом пласте разложить шаблоны и остроконечным ножом вырезать детали по их границам. Затем на основном пласте в местах, на которые мы будем накладывать вырезанные детали, нужно сделать частые насечки ножом и промазать их шликером для склеивания деталей с основным полем панно. Вырезанные плоские детали наложить на эти места и плотно прижать их к основанию. Дальше можно приклеивать мелкие детали композиции и на поле, и на крупные налепленные формы. Рельеф можно украсить дополнительным налепом шариков, катышей, жгутов, а также различными надрезами и тиснениями с помощью инструментов и штампиков. Готовый рельеф нужно покрыть тонким слоем шликера, который закроет мелкие щели между деталями, смягчит резаные края налепленных форм, объединит

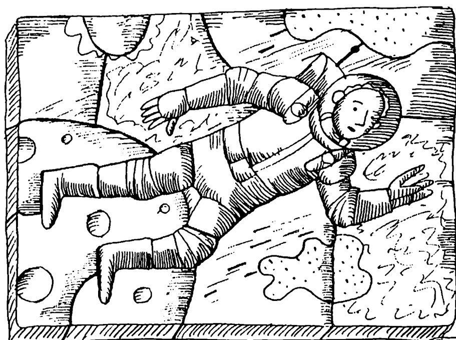

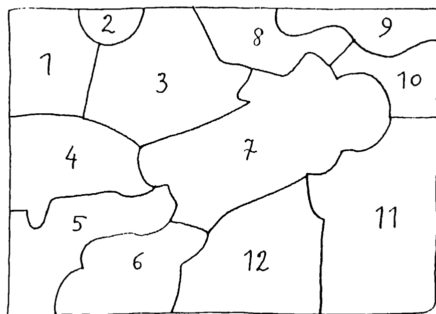
композицию рельефа. После утельного обжига рельеф может остаться терракотовым, но, при желании, его можно будет расписать цветными глазурями или эмалями и снова обжечь.

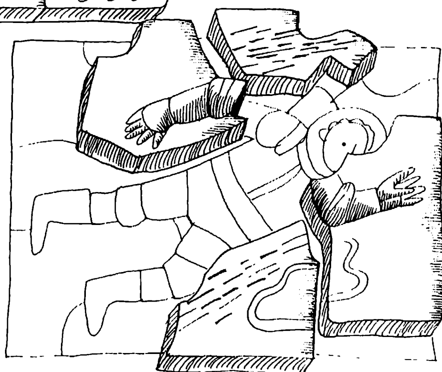
Разрезное панно

Эта техника изготовления панно позволяет создавать крупные композиции независимо от размера печи. Можно заготовить пласт большого формата, перевести на него рисунок панно, пролепить нужным рельефом или украсить разными фактурами, а затем разрезать его по контурам основных форм на отдельные фрагменты. На картоне нужно пронумеровать все части композиции и так же пометить все разрезанные фрагменты пласта. Обжигается панно в разобранном виде, отдельными кусками. После утельного обжига панно из кусков собирается на картоне в соответствии с рисунком, раскрашивается глазурями по эскизу и вновь по отдельности обжигается. Такой способ позволяет художнику несколько раз пережигать отдельные куски, добиваясь нужных оттенков цвета. Окончательно панно собирается на листе фанеры или оргалита и крепится с помощью прочного клея.

Темы для панно могут быть выбраны любые из тех, что нравятся детям или посвящены каким-нибудь героям, сюжетам, событиям. Панно как часть стены, т. е. часть архитектуры, должно планироваться,

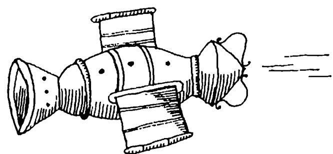

проектироваться, создаваться и висеть в конкретном помещении.

✧ Работа над созданием панно – длительная, многоплановая и многооперационная. Она приучает детей к осознанному планированию действий в соответствии с объективными условиями (заданностью темы, характером интерьера, технологическим процессом), к последовательной проработке идеи от эскиза и картона до воплощения в материале. Часто работа над панно исполняется группой детей. Коллективная работа не только увлекает и сплачивает ребят, но воспитывает в них ответственность за собственную часть работы. Керамическое панно, размещенное в общественном интерьере для публичного рассматривания, является источником гордости для детей за свои и за общие достижения.

Мир предметов
(О красоте и пользе)

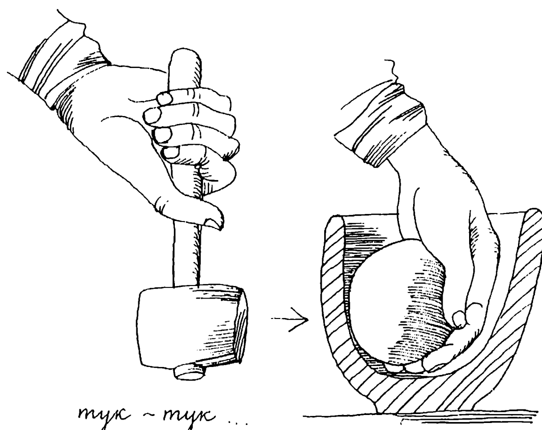
Как Иванушка из копытца воды напился (Выжимание и вытягивание формы чаши из комка глины)

Кто из детей не знает сказку «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»! Помните, как хотел напиться водицы уставший от долгого пути Иванушка, как готов был припасть на глинистой дороге то к следу от коровьего копытца, то от лошадиного, то от козьего... Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает, а копытце стоит полно водицы. Сестрица уговаривала Иванушку: «Не пей, братец, теленочком станешь!», «Не пей, братец, жеребеночком станешь!», «Не пей, братец, козленочком станешь!». Но не послушался Иванушка, напился из козьего копытца и стал козленочком... Сказка ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок.

Еще в глубокой древности люди заметили способность глины принимать на себя давление извне и хранить следы такого давления. Вот эту-то способность и использовали при создании самых первых сосудов и чаш, из которых и в жару напиться можно, и еду себе на огне сварить.

Если взять комок глины, скатать из него шар и начать давить большим пальцем в центр, то глина промнется в этом месте и будет поддаваться дальнейшему давлению, перемещаясь от него в стороны. Держа шар в левой руке, давя и подправляя пальцами правой руки, постепенно поворачивая заготовку вокруг ее оси, можно сделать пустотелую круглую емкость с довольно тонкими стенками. Заровняв дно и стенки, пролепив край формы, можно получить **миску, стакан** или **горшочек**, а если прилепить ручку, то можно сделать чашку или **кувшинчик.**

Вытянуть вручную форму сосуда из целого куска глины можно с помощью камня-голыша и деревянного молотка. Взять ком глины, скатать шар, приплюснуть его в основании, укрепить на поворотном (гончарном) круге, проделать в нем в центре сверху углубление. Затем, держа камень-голыш в левой руке и прижимая его к стенке внутри углубления, начать подстукивать снаружи деревянным молотком по этому же месту. В месте удара глина сплющится, стенка станет тоньше. Простучав так последовательно по кругу снизу вверх все стеночки сосуда, мы не только их утоньшим, но увеличим объем

сосуда. Вращая форму и регулируя направления перемещения глины, мы сможем придать сосуду любую желаемую форму – низкую, широкую, открытую, пузатую, закрытую, высокую, стройную... Подставив камень-голыш снаружи, мы сможем обстучать, раскрыть и загнуть верх горлышка в венчик. Получившуюся форму нужно заровнять правильцем и поверхность загладить мокрой тряпочкой или губкой. Изделие нужно хорошо высушить и обжечь.

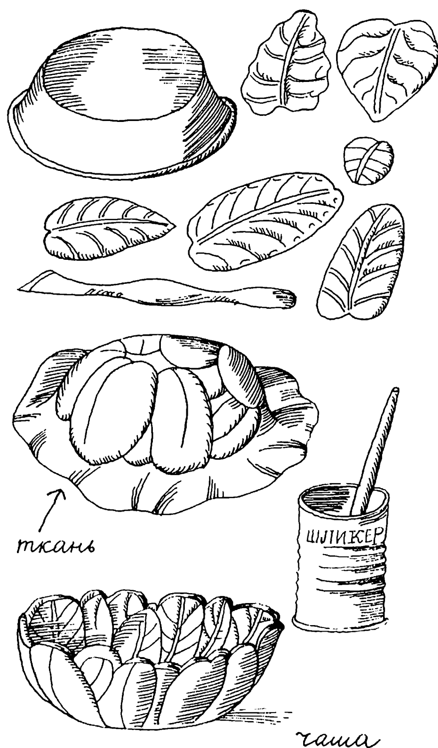
Слепленный из комка сосуд можно украсить еще в сыром виде уже известными нам способами: сделать гравированный (нацарапанный острым инструментом) узор на стенках сосуда, процарапать узор по ангобу (сграффито), залощить участки поверхности (загладить с помощью трения речной гальки о подсыхающие стенки), расписать цветными ангобами кистью или с помощью резиновой груши.

Как собрать чашу из листьев (Сборка формы чаши из элементов по матрице)

Наверняка наблюдали вы летом, как утренняя роса или дождь оставляли капельки воды в чашечках цветов или в «ладошках» листьев. А может быть, кто-то из вас в лесу сообразил сделать корзиночку из сорванных листьев, связав их между собой черенками или травинками, и собирал в нее лесную землянику или малину?... Так же из глиняных пластиночек, ленточек, лепестков и листиков можно сделать чашу или вазочку.

Для этого нужно раскатать тонкие лепешки из глины, нарезать их

в виде лепестков, цветков, листиков, прорисовать стекой узоры прожилок, обмять фигурно края. Затем нужно подобрать подходящие по форме чашки или миски и использовать их как опорные формы – матрицы. Глина облепит матрицу и воспримет ее форму. Выкладывать глиняные детали можно внутри матрицы, но можно и снаружи. Чтобы глина не прилипала к матрице, необходимо между ними проложить лоскут тонкой ткани. Накладывая на матрицу элементы-листочки, нужно слепливать их между собой, хорошо промазывая места склейки шликером. Прижатые к стенкам матрицы глиняные пластинки будут изгибаться по ее форме, Когда из глиняных элементов соберется целая форма, то, потянув за ткань, можно будет отделить слепок от матрицы. Получившуюся чашу можно оставить высыхать такой, как она есть, и она сохранит приданный ей профиль, но при желании можно долепить ее прилепными ручками и ножкой или еще какими-нибудь деталями.

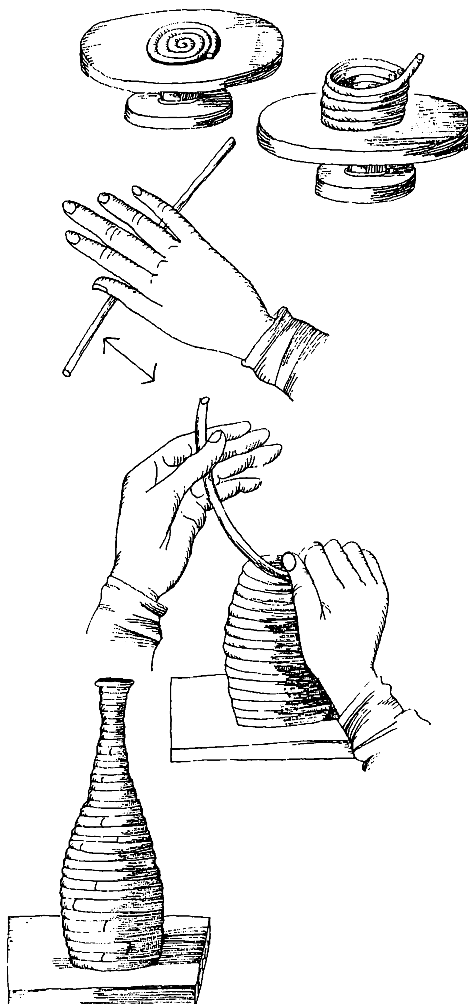

Обожженная и покрытая глазурью, такая чаша может быть разнообразно использована – как лоточек для ювелирных изделий, как корзиночка для швейных принадлежностей, как вазочка для конфет и т. п.

✧ Осознание последовательности действий при создании формы: подготовка матрицы, лепка элементов, последовательная их склейка при наложении друг на друга – развивает

у детей на таких занятиях проектное и логическое мышление. Создание утилитарных предметов утверждает в детях понимание полезности своего труда. Изготовление красивых предметов и повседневное пользование ими в быту эстетизирует их жизнь в предметном мире.

Как змейка горшок слепила (Создание формы навивом глиняного жгута)

Может ли одна нитка одеть человека? Может, если окажется в руках умелой вязальщицы. Петельку за петелькой, ряд за рядом сплетет и свяжет она одежду. Так и глиняная «нить» (жгут, колбаска, длинный валик, змейка) может «связать» (слепить) горшок. Все как в сказке.

Возьмем комочек глины размером с небольшое яблоко и между ладонями раскатаем его в колбаску, затем положим эту колбаску на ровную доску и начнем равномерно катать ее по доске двумя руками одновременно, стараясь не давить сильно, но помогать удлиняться в стороны от середины. У нас получится длинный и ровный глиняный жгут – змейка. Он пластичен, легко сгибается и может сворачиваться в спираль. Для лепки сосуда нам понадобится много жгутиков. Заготовим их и разложим на влажной ткани, чтобы они дольше сохраняли пластичность и не пересыхали.

Взяв один жгут и уложив его на небольшой дощечке в плотную спираль, мы получим плоское основание для будущей формы – донышко. Дощечку с донышком установим на поворотном (гончарном) круге. Возьмем другой приготовленный жгут и с помощью шликера приклеим его сверху к краям донышка и начнем навивать по кругу, укладывая поверху ряд за рядом, вращая поворотный круг. Мы увидим, как начнут расти стенки нашего сосуда. В процессе наращивания стенок необходимо выравнивать внутреннюю часть сосуда пальцами и циклей. Расширяя или сужая набираемые кольца, приминая, придавливая или оттягивая глину в нужных местах, мы сможем придать сосуду любую форму – сузить, расширить, вмять, вытянуть и т. п. Внешнюю поверхность сосуда можно заровнять и загладить, но лучше оставить кольца видимыми, что будет служить своеобразным декором.

Этот способ позволяет создавать разнообразные формы: вазы, шкатулки, подсвечники, кружки и пр.

Глиняный жгут может не только создать форму, но и украсить ее, сворачиваясь в разные узоры, которые легко приклеить к стенкам сосуда.

Это очень древний способ изготовления сосудов. Так лепили еще в каменном веке, но в истории керамики этот способ получил название – **египетский**, так как был самым распространенным в Древнем Египте, о чем свидетельствуют находки археологов.

✧ Детям нравится лепить методом жгутового навива. Они испытывают радость оттого, что могут сами

сравнительно легко создать сосуд, управляя формой в процессе (так бабушка ряд за рядом вяжет носок, шапку, свитер). При этом воспитывается чувство формы, пропорций, размеров.

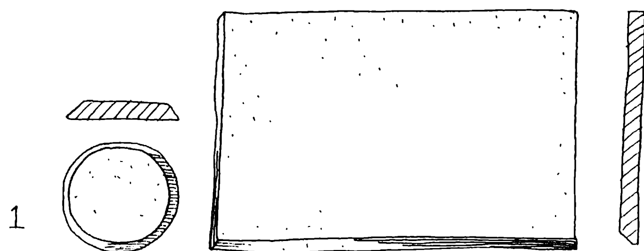
Глиняный пласт форму нам создаст (Лепка круглых и граненых предметов из глиняного пласта)

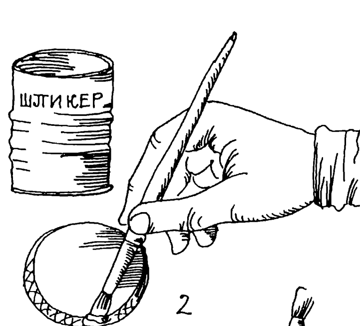
Стенки глиняных изделий можно набирать не только способом навивки жгутов, но и сразу получать их из раскатанного глиняного пласта. Как портниха на ткани или слесарь на жести размечают детали будущего изделия, так и керамист раскраивает на пласте части сосуда по приготовленным заранее шаблонам-выкройкам. Слепливать их между собой можно и во влажном (пластичном), и в подсушенном (непластичном) состояниях.

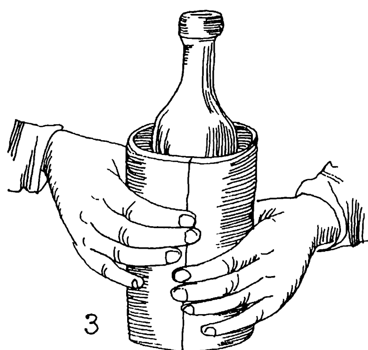
Цилиндрический сосуд

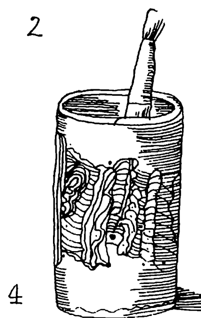
На широкой доске, расстелив ровно холстину и положив вдоль сплюснутого комка глины две деревянные рейки одинаковой толщины (5, 7, 10 мм), раскатаем с помощью деревянной скалки глиняый пласт. Вырежем по приготовленному бумажному шаблону донышко будущего сосуда и развертку тулова – прямоугольник, одна сторона которого должна равняться высоте будущего сосуда, а другая – его периметру. Диск донышка укрепим на турнетке (или на гончарном круге). Срежем под углом в 45 градусов край диска и нижний край развертки, сделаем на них насечки и промажем шликером. Затем обернем пласт вокруг какого-нибудь цилиндра (для этого могут подойти бутылки, банки, картонные рулоны, тубусы и т. п.) и поставим его на донышко. В месте соединения края пласта нужно промазать шликером и плотно прижать их друг к другу. Получившийся вдоль корпуса цилиндра шов необходимо тщательно зашпаклевать глиной и заровнять. Эту цилиндрическую форму можно украсить налепами, фактурой, процарапкой, прорезью; расписать ангобами и заглазуровать. Такая форма будет служить стаканом для кистей и карандашей, вазой для живых и сухих цветов, подставкой для ложек и вилок и для чего-нибудь еще.

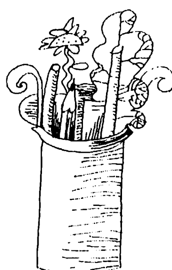
Если хочется сделать сосуд более сложного силуэта, чем цилиндр

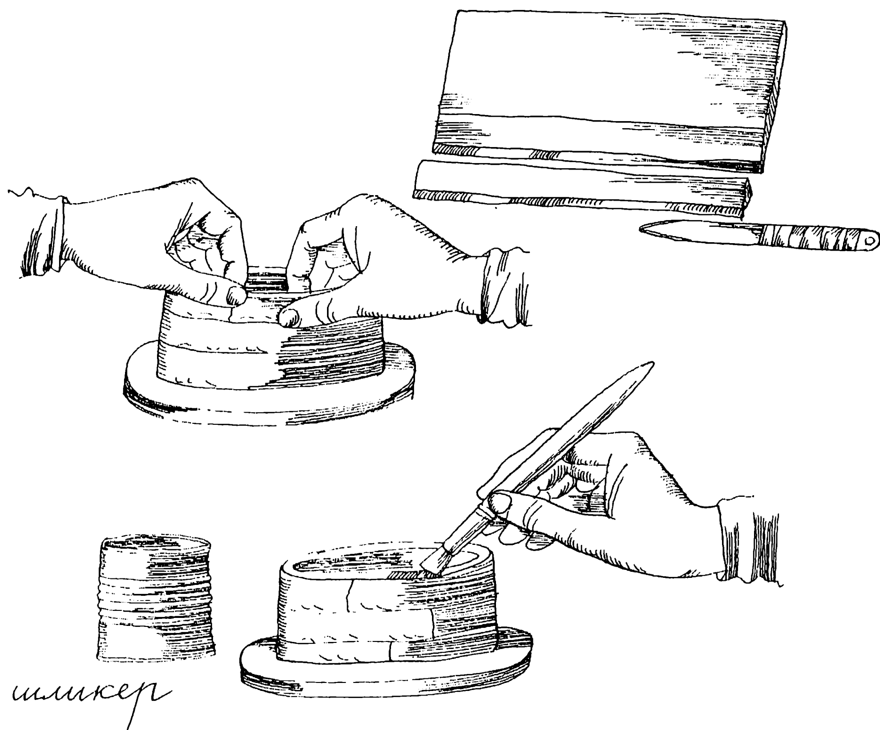

1

ШЛИКЕР
2

3

4

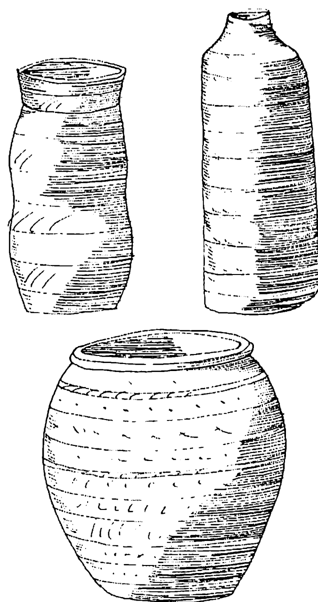

(например, состоящую из конусных форм), то нужно предварительно из бумаги заготовить выкройки для каждой детали, разметить и вырезать их из пласта, свернуть в нужный объем и последовательно прилепливать друг к другу. Все швы нужно тщательно обработать и скруглить острые углы, так как при сушке и обжиге они еще более заострятся и будут неприятно колоть и резать руки при пользовании таким предметом.

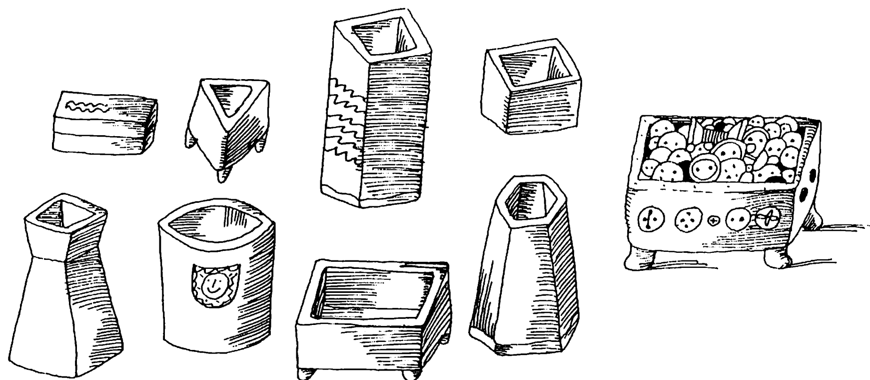
Из нарезанного на полосы пласта, подобно египетскому способу навивки глиняного жгута, можно набирать объемную форму, склеивая полосы торец в торец, промазывая их шликером и тщательно пролепливая места склейки. Такой способ называется ленточным набором. Им пользовались народные ма-

стера разных промыслов – оятского, каргопольского, ерговского. Этот метод позволяет быстрее, чем жгутовый, набирать форму, получать изделие с тонкими ровными стенками, но он требует большей сноровки в сборке и особого качества в заделке швов. Как и при египетском способе, при ленточном наборе можно загладить поверхность сосуда и скрыть места склейки, но можно и оставить их видимыми, используя швы как особый узор.

Граненая форма

Для изготовления изделий с плоскими и гранеными стенками раскатанные глиняные пласты чуть подсушиваются до кожетвердого состояния, т. е. до такого, когда они уже не гнутся, но еще хорошо режутся ножом. По плотному шаблону с помощью металлической линейки острым ножом вырезаются дно изделия и грани его стенок. В местах соединения деталей их края нужно подрезать под углом, сделать частые насечки и густо промазать шликером. Затем нужно последовательно

производить склейку деталей, крепко прижимая их друг к другу в швах. Собранную форму поставить и подправить, грани выровнять, места склейки тщательно обработать. Стенки изделия можно украсить лепными, резными или расписными узорами.

Такой способ позволяет сделать глиняную коробочку для письменных принадлежностей, граненую подставку для карандашей и авторучек, шкатулку для драгоценностей, прорезной светильник, граненую декоративную вазу и пр.

Как научиться гончарить

Еще в глубокой древности мастера, делавшие глиняную посуду, использовали в работе поворотные круги, чтобы получить изделия круглые и симметричные (одинаковые во все стороны от центральной оси). Предполагается, что первыми в качестве таких поворотных кругов людям послужили ручные жернова для размола зерен. Жернова делали из камней кремнистой породы, вытесанных «по круглому обводу». Верхний круг – «бегун» вращался над нижним – «поставом», между ними и перетиралось зерно в муку. Наверное, какой-нибудь смекалистый гончар и придумал укрепить ком глины на вращающемся верхнем жернове. Поворачивая жернов и укладывая глиняный жгут по кругу в ровную спираль, наращивал он стенки сосуда, затем их плотно проминал и выравнивал. Похоже, что так и были исполнены первые гончарные горшки. Древние, специально созданные ручные гончарные круги имели подобную конструкцию из двух дисков, укрепленных на одной оси. Мастер раскручивал верхний диск, а затем формовал на нем изделие из глины. При этом левая рука в основном «следила» за вращением круга, правая – «отвечала» за лепку изделия, а обе вместе – поправляли и отделывали сосуд. Это требовало от мастера немалой сноровки. Во многих странах до сих пор гончары пользуются такими ручными гончарными кругами.

Но все же на ручном круге трудно добиться равномерной скорости вращения, да и руки (особенно левая) должны постоянно отрываться от глиняного изделия, при этом оно легко могло оказаться покривленным или вообще смятым. Требовалось усовершенствование, при котором можно было бы заставить круг вращаться без помощи рук, а их освободить для работы над соз-

данием изделия. И изобрели гончары способ заставить быстро вращаться верхний рабочий круг не за счет раскрутки его рукой, а за счет толчков ногой нижнего колеса, которое сделали большим (маховым), отделили от верхнего и расположили его на одной с ним оси, но значительно ниже – на уровне стопы. Теперь не левая рука, а правая нога стала приводить в движение гончарный круг, толкая тяжелый маховик. Так гончарный станок из ручного превратился в ножной, увеличилась скорость и продолжительность вращения рабочего круга, появилась возможность делать тонкостенные сосуды сложной изысканной формы.

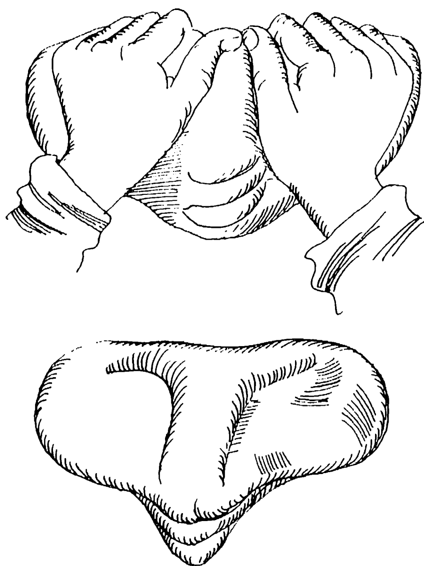
Ученые предполагают, что гончарный круг был первой машиной, изобретенной человеком для изготовления предметов быта, и что жители Древнего Вавилона уже в IV тысячелетии до новой эры пользовались гончарным кругом. Им умело владели гончары Древнего Египта, успешно пользовались мастера стран Ближнего и Дальнего Востока, а керамисты Древней Греции были просто виртуозами, непревзойденными и поныне.

Гончарные промыслы в Древней Руси возникли в X–XIII веках, но были приостановлены татаро-монгольским игом, и вновь широко развернулись лишь после освобождения в XIV–XV веках. Гончары,

глинчары, глинщики, скудельники, горшечники гончарили различную глиняную посуду, дымоходные и водопроводные трубы, румпы для изразцов, светильники, игрушки, скульптуры и даже скворечники.

Русский ученый В. И. Даль в своем «Толковом словаре живого великорусского языка» (изданном в 1880–1882 годах) так описывает модель круга гончара – «стан, верстак: два деревянных кружка на веретене; меньший сверх лавки, больший внизу; гончар вертит его прямо ногою, а на верхнем работает». В народе гончарный станок часто называли коротко и выразительно – *кружало*, верхний рабочий круг – *головка*, нижний большой круг – *маховик*, ось – *веретено*.

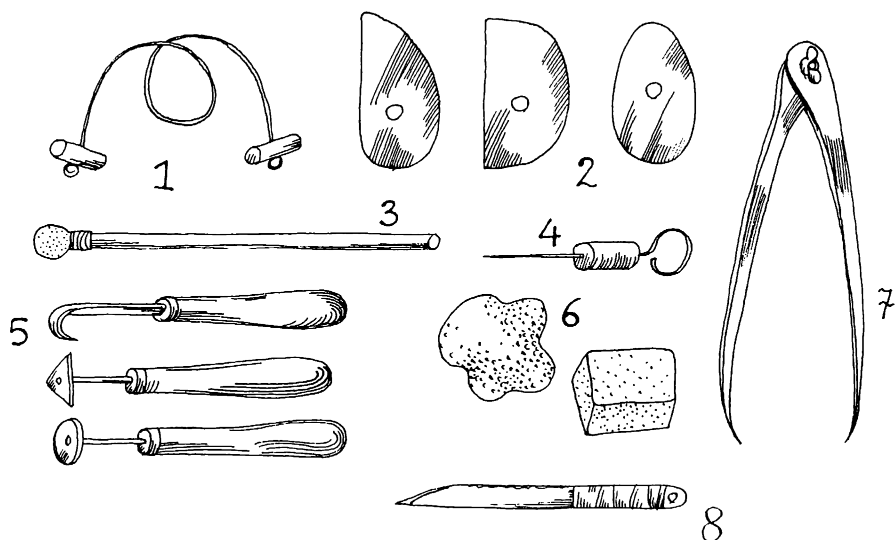

Современный ножной гончарный станок мало чем отличается от старых образцов. Об устройстве разных моделей гончарных станков можно прочитать в главе «Все своими руками».

Если в вашей мастерской есть гончарный станок, то вы, несомненно, сможете научиться гончарить, только нужно быть очень терпеливым и настойчивым, знать и соблюдать последовательность необходимых действий.

Сначала нужно подготовить глину и инструменты.

Не всякая глина, из которой можно лепить, подходит для гончарных работ. Гончарная глина должна быть послушной и пластичной, достаточно влажной и мягкой (но не вязкой), однородной (т. е. без плотных комков и чужеродных включений), без пузырьков воздуха внутри. Жидкая вязкая глина будет прилипать к рукам и плохо формоваться, комки и случайно попавшие в глину камушки будут прорывать стенки сосудов, а пузырьки воздуха при обжиге могут разорвать черепок на мелкие кусочки. Поэтому, чтобы приготовить глину для гончарения, ее нужно перебрать и освободить от возможных вкраплений, перемять и перебить, чтобы избавиться от пузырьков воздуха и добиться однородной плотности и влажности.

Гончар готовит глину, как хозяйка готовит тесто для пирогов. Кстати, хорошо перемятую и очищенную глиняную массу, готовую для гончарных работ, так и называют – *глиняное тесто*. Подробнее о том, как приготовить гончарную глину, мы рассказываем в главе «Все своими руками».

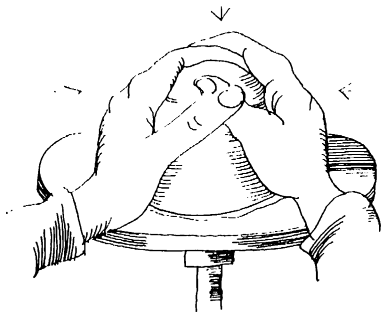
Приготовив глину, нужно подготовить и рабочее место гончара. На рабочую доску станка рядом с верхним диском нужно поставить миску с водой и **губку (*6*)** для смачивания рук и увлажнения поверхности гончарного изделия, разложить инструменты, которые могут понадобиться в работе: **цикли** и **шаблоны (*2*)** для выравнивания стенок сосудов и придания им нужного профиля; **правильца (*5*)** для обработки поверхности; **сборщик влаги (*3*)** для удаления лишней воды изнутри сосуда; **проволочную срезку (*1*)** для срезания готового изделия с диска; **иглу (*4*)** для срезки верхнего края; **циркуль для замера (*7*)**; **остроконечный нож (*8*)**. (Как изготовить такие инструменты, сказано в главе «Все своими руками».)

Приготовив все к работе, нужно удобно сесть на лавку станка, левую ногу поставить на упор (она не будет работать, но должна помочь мастеру сохранить равновесие тела при раскручивании махового круга). Правая нога должна толкать маховик от себя – и он начнет вращаться

против часовой стрелки. Такое движение напоминает любимое детьми ритмичное болтание ногой.

Весь процесс гончарения складывается из отдельных операций, и главная из них – центровка. Очень важно правильно отцентровать глину на станке, чтобы добиться ровного вращения заготовки, а затем придется постоянно следить, чтобы не произошло сбивки.

Сначала нужно укрепить на круге приготовленную порцию глины. Для этого умятый в шар ком глины с силой бросаем в центр круга, чтобы он прилип и зацепился за углубленные бороздки в диске. Затем сильно раскручиваем станок и, смочив водой руки, одновременно сдавливаем ими комок глины к центру вращающегося круга. При этом руки не должны «гулять» и крутиться за комом глины, необходимо сдерживать его, пока глина перестанет бить по рукам и зафиксируется в состоянии неподвижности, а руки будут только скользить по поверхности уплотненного кома, который приобретет форму купола. Для лучшего скольжения нужно периодически отрывать руки от глины и обильно смачивать их и глину водой, а еще лучше жидкой глинистой суспензией.

Следующий этап работы – *уплотнение* глины. Это необходимо для того, чтобы лучше укрепить глину на круге и придать будущему глиняному изделию большую прочность черепка. При ускоренном вращении круга продолжим равномерно сдавливать обеими руками купольную форму глины к центру – и она вертикально выдавится в конус. Теперь нужно «осадить» конус. Левой рукой будем придерживать глину, а правой рукой сильно, но плавно давить конус вниз, формуя в плотную центрованную заготовку – «таблетку». Уплотнение повторяется несколько раз.

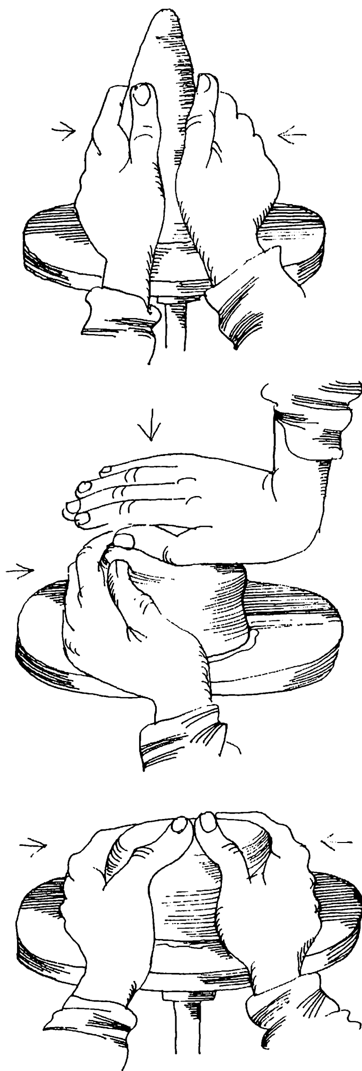
Теперь можно приступить к формованию дна и стенок будущего сосуда.

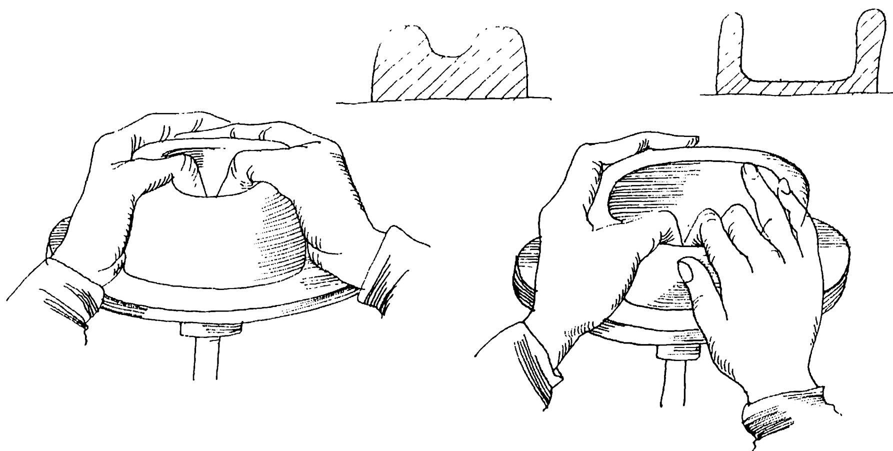
Вновь сильно раскручиваем станок, накладываем обе руки на заготовку и начинаем плавно вдавливать концы больших пальцев в центр комка, другие пальцы при этом снаружи контролируют перемещение глины и распределение ее по сторонам. Глубина вдавливания определит толщину дна. Нужно предусмотреть запас глины в дне для дальнейшей его обработ-

ки (протачивания). Толщину дна можно проверить иглой, введя ее в центр заготовки до упора в рабочий диск и зажав кончиками большого и указательного пальцев правой руки у самого дна; вынув иглу из глины, увидим получившуюся толщину.

Затем начинаем плавно растягивать обеими руками кольцо заготовки в стороны, давя большими пальцами от центра и придерживая остальными снаружи. Когда внутренняя ширина будет достаточной (в зависимости от эскиза), можно выровнять дно косточками пальцев правой руки, собранной в кулак.

Следующий этап – *вытягивание* стенок сосуда. В образовавшееся углубление нужно с губки или с руки налить немного воды, а лучше – жидкой глины («жиделя» или «жижеля»), которая оседает на дне миски с водой, сохраняя влажность заготовки, но не размачивая ее сильно. Собранные вместе пальцы левой руки погружаем вовнутрь открытой формы, а кисть правой руки сжимаем в кулак и прикасаемся к ней снаружи. Косточка указательного пальца левой руки и боковая часть указательного пальца правой руки (его коренная фаланга) осторожно и легко сдавливают глину в нижней части заготовки, направляя массу глины вверх. Так, вращаясь при синхронном сдавливании руками, глиняные стенки начинают расти

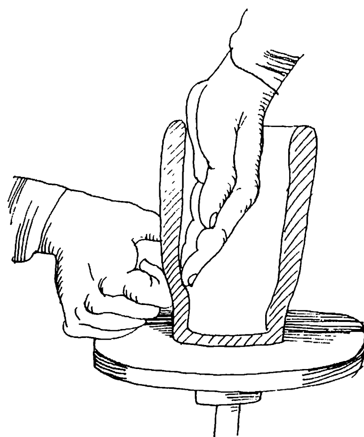

вверх и становятся тоньше. Нужно внимательно следить, чтобы стенка сосуда росла вверх равномерно по всей высоте, вытянуть весь ком глины. Должен получиться ровный цилиндр. Допустимо лишь утолщение у основания и небольшой валик на верхнем крае.

Из цилиндрической заготовки можно сделать сосуд любой формы: если цилиндр низкий и широкий – миску, если широкий и высокий – горшок, если высокий и узкий – кринку или вазу.

Следующий этап работы называется *формованием*. Вращаясь против часовой стрелки, глиняная цилиндрическая заготовка изделия как бы убегает из-под правой руки, а та ее придерживает и поглаживает. Теперь, в зависимости от идеи (эскиза), начинаем придавать изделию желаемую форму. Легким выдавливанием изнутри и поддержкой снаружи мы придадим бокам формы округлое очертание, а горло заузим обратным движением, сдавливая снаружи и уменьшая верхний диаметр формы. При этом важно, чтобы обе руки (и внутри, и снару-

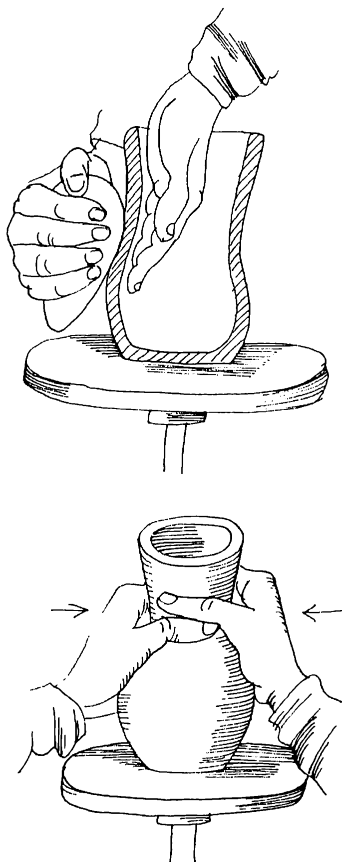

жи) находились точно одна против другой и контролировали сдавливание и направление глиняной стенки. Если горло должно быть очень узким (ваза, бутылка), то верх формы заужается обхватом горла снаружи и осторожным сдавливанием его указательным и большим пальцами обеих рук.

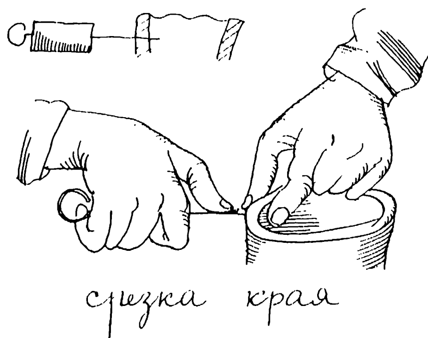
Вытянутая форма изделия подвергается *обработке*. Чтобы стенки и дно изделия сильно не размокли и оно не «осело», нужно удалить изнутри накопившуюся воду и жижель. Для этого используют «сборщик влаги» – прочную проволоку, к концу которой прикреплена губка. «Сборщик» опускается вовнутрь сосуда до самого дна, губка впитывает влагу, затем его осторожно вынимают и отжимают влагу из губки, и так повторяется до полного осушения. Снаружи стенки вращающегося сосуда заравниваются и заглаживаются циклей-правильцем.

При формовании сосуда, при неравномерном сдавливании стенок, часто верхний край получается неровным – «рваным». Сделать его ровным можно способом надреза иглой, зафиксированной сбоку перпендикулярно к стенке сосуда, отступив немного от края. При медленном вращении сосуда, игла прорезает его мягкую глиняную стенку на одном уровне по всей окружности. Затем нужно осторожно снять образовавшееся ленточное глиняное кольцо и после этого прогончарить пальцами верхний край сосуда, закруглив его в «венчик».

Если мы задумали изготовить кувшин, то нам нужно будет сделать ручку, чтобы его можно было поднимать и наклонять, а также приспособление для слива («носик» или «губу»). Для этого в месте, определенном для «губы»,

к верхнему краю снаружи подставляются два пальца левой руки, а указательным пальцем правой руки глиняный край изнутри слегка оттягивается и вдавливается между пальцами. Ручка делается либо способом раскатывания глиняного валика, либо вытягивается из толстой глиняной цилиндрической заготовки. Заготовку нужно держать левой рукой за один конец в вертикальном положении, а правой рукой, смоченной в воде, сцепленными в кольцо пальцами производить вдоль цилиндра оттягивающие движения вниз. Заготовка будет равномерно удлиняться и утоньшаться, сохраняя округлость. Затем ей нужно придать желаемую форму, примерить и обрезать по нужной длине и на время отложить, чтобы она немного подвялилась. Прикреплять ручку к форме нужно, когда и сосуд и ручка достаточно затвердеют. В местах склейки – и на

корпусе кувшина и на основаниях ручки – нужно сделать частые насечки (для более прочного сцепления) и промазать шликером или жижелем.

Пока сырое изделие находится еще на станке, его можно поразному декорировать:

мягкие рельефные полосы по окружной поверхности получаются в результате следов от пальцев гончара;

мягкие ямки или выпуклости – в результате надавливания пальцами снаружи и изнутри;

глубокие резкие полосы и зигзаги – за счет врезания острым инструментом при вращении изделия на станке;

параллельные полосы и зигзаги – с помощью вилки или расчески;

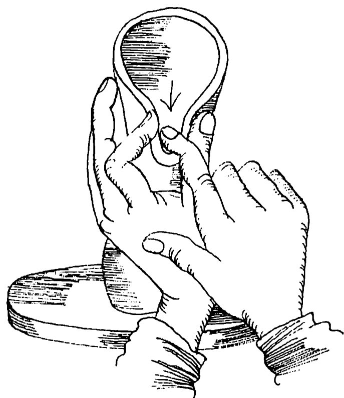
рельефные элементы – при налепке жгутов, «колбасок», «колечек», шариков, «лепешек», «чечевичек» и т. п.;

вдавленные фактуры и узоры – при помощи разных штампиков;

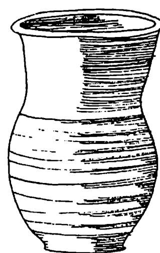
«воланы» и «рюшечки» – способом налепа толстого жгута и прищипывания его пальцами;

возможно сочетание сразу нескольких приемов декорирования.

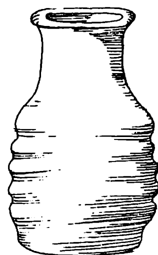
Чтобы снять готовое изделие со станка, его нужно предварительно срезать с основания. Для этого специальной струнной «срезкой», плотно прижав ее концы к поверхности рабочего диска, проводим (протаскиваем) под сгончаренным

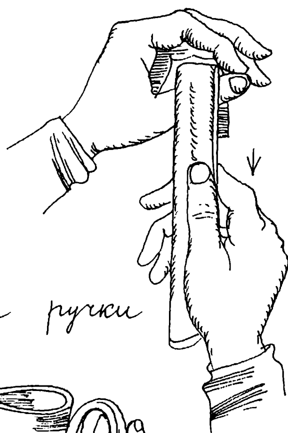
вытягивание „носика"

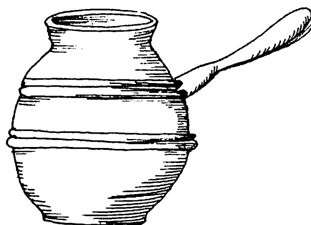
следы от пальцев

выдавливание

лепка ручки

врезание

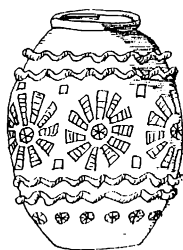
приклеивание ручки

процарапывание

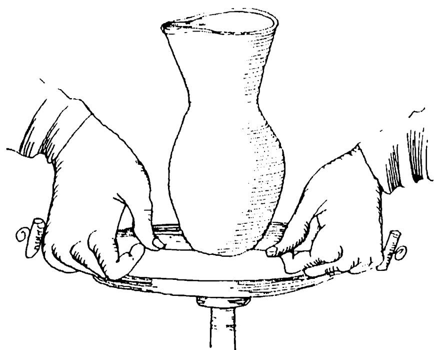

налепка жгутов

„рюшечки" со штампиком.

сосудом. Струна прорезает толщу дна. Сразу же надо подлить на диск воду и протянуть струну еще раз. Чтобы изделие сдвинуть и снять со станка, не помяв его стенок, нужно тонкой широкой металлической циклей, смоченной в воде, подцепить срезанный сосуд и, при медленном повороте диска, сдвинуть его на приготовленную ровную, смоченную водой деревянную подставку и отставить для сушки.

срезка формы

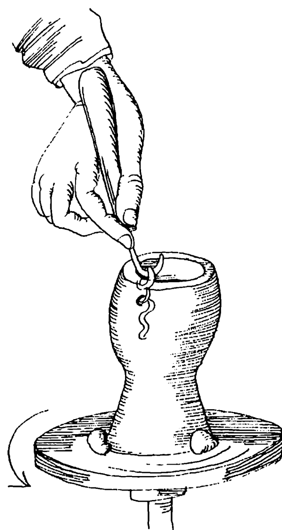
Подсушивать изделие нужно медленно, оберегая его от резких сквозных обдувов воздухом, чтобы не произошло искривление стенок и не образовались бы трещины. Подвяливается оно либо в закрытых шкафах, либо под прикрытием пленки.

Обработать (обточить) ножку и дно сосуда можно, когда он обретет прочное состояние, но не совсем сухое, а, как говорят гончары, – «кожетвердое» или «мягкого камня». Сосуд нужно перевернуть вверх дном, поставить горлышком в центр гончарного круга и при медленном вращении легкими толчками по корпусу отцентровать, чтобы прекратилось неравномерное биение. Затем нужно прочно закрепить сосуд на диске маленькими комочками мягкой глины в четырех точках, и, чтобы при этом не сбить изделие с центра, глину

нужно прижимать одновременно с двух противоположных сторон. Медленно вращая диск, осторожно, с помощью специальной металлической петли, ведя ее от центра к краям, вытачиваем углубление в дне, оставляя опорный ободок в основании сосуда.

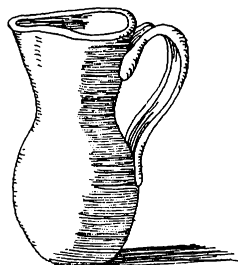
Хорошо высушенное и обработанное изделие можно отправить в обжиг для закрепления черепка.

Создавая глиняные изделия на гончарном станке, нужно помнить, что скорость вращения круга должна меняться в зависимости от характера производимой операции. Самая большая скорость задается во время центровки и уплотнения комка; при формовании сосуда вращение диска должно быть спокойное, достаточное для вытягивания стенок и неопасное для его устойчивости на станке; при декорировании стенок и обтачке дна скорость должна быть очень маленькая. Гончар должен чувствовать соответствие скорости вращения пластичности глины, характеру и размеру формы, умело пользоваться инструментами и приспособлениями.

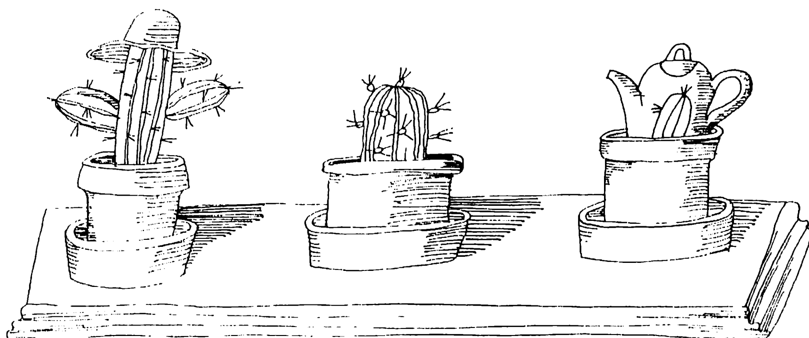

протачивание дна

Дети на гончарных станках могут изготовить мисочки и чашечки, кружки, подсвечники, подставки для яиц, солонки, стаканы, вазочки, кувшинчики, горшочки, детали для макетов, игрушек и скульптур.

✧ Работа на гончарном станке, несомненно, сложна не только для

детей, но и для начинающих взрослых. Но она привлекательна и доступна при соблюдении некоторых условий и длительного тренажа. Малышам больше нравится просто крутить гончарный круг, да и силенок у них маловато, чтобы хорошо отцентровать и уплотнить глину. А вот подростки 9–10 лет могут довольно успешно учиться гончарному делу. В старину в семьях потомственных гончаров начинали дети гончарить в таком возрасте. Для детской студии необходимо изготовить станки, удобные по своим параметрам для детей: чтобы ноги доставали до маховика, а к рабочему диску не надо было бы далеко тянуться.

Светильники

Свет солнечный, лунный, дневной… свет огня, свечи, лампы, лампады, маяка, светофоров, реклам, прожекторов… – как много значит свет в жизни людей! Говорят:

…появиться на свет…

…обойти весь белый свет…

…свет повидать и себя показать…

…ученье – свет, а неученье – тьма…

…свет в душе – ясность в голове…

…свет очей моих…

…пролить свет на что-то…

…только и свету, что в окошке…

…попасть в высший свет…

…представить что-то в мрачном свете…

…отправиться на тот свет…

…внутренний свет души… .

…небесный свет… и т. д.

Свет является людям как суть разных вещей. Множественность значения слова свет (как обозначения мира, Земли, вселенной, души человека, видимой энергии, взаимоотношений людей с миром и друг с другом) придает ему особую таинственность, магичность, силу. Человеку всегда хотелось разгадать тайну его притягатель-

ности, хотелось овладеть им. От горящего уголька или от искры, высеченной кремнем, он смог разжечь костер, от костра – факел, которым смог осветить себе жилище и дорогу во тьме. Научился делать восковые свечи и масляные светильники, затем – газовые и электрические фонари...

Свеча – маленькая частица большого света, маленький его источник. Она светит, горя и сгорая. Ценою своей жизни дает свет! Свет от свечи не так ярок, чтобы осветить площадь в городе, но достаточен, чтобы осветить уголок дома, икону, страницу в книге... На пламени свечи не сварить обеда, но она может отогреть душу. При всех сверхмощных источниках света и тепла свеча остается нужной и близкой человеку.

Горящая свеча стоит в **подсвечнике.** У подсвечника – двойное служение: свече и человеку. Он поддерживает свечу в ее подвиге и он дает

человеку свет в руки. Зажженная свеча в подсвечнике не только освещает, но и расширяет жизненное пространство человека, увлекая его в размышления, воспоминания, мечты, фантазии. Из разных материалов делают люди подсвечники: из глины, дерева, металла, камня, фарфора, стекла. Так человек и материал вместе становятся причастными к магии рождения и жизни света. Глиняные подсвечники можно делать по-разному: лепкой из комка, из глиняного пласта, жгутовым навивом, ленточным набором, отминкой в форму, гончарением. Но нужно помнить, что форма подсвечника определяется его назначением. В подсвечник должна легко и надежно крепиться свеча; он должен быть удобен для переноски с места на место; следует позаботиться, чтобы горячий стекающий воск не капал на руки и не пачкал стол. Поэтому при любой фигурной форме у подсвечника должны быть гнездо для свечки, лоточек для стекающего воска, тулово или ручка для удобства переноса. Правда, нынче стали производить свечи, сгорающие без остатка, что позволяет не беспокоиться о прежних неудобствах и создавать подсвечники свободных форм. Но с художественных позиций важно, чтобы пластический образ подсвечника был связан с идеей света, а не подделывался под что-то иное. Тулово глиняного подсвечника можно пролепить в виде фигур животных, людей, растительных, геометрических, архитектурных форм. Тут есть простор для фантазии керамиста.

Светильник более сложен по форме и конструкции, чем подсвечник для одной свечи. Он может создаваться как композиция с открытым светом (например, «окно», «раковина», фигуры с подставками для свечей) и как конструкция с закрывающим огонь прорезным колпаком (например, «городок», «домик», «храм», «небесный свод», «батискаф», «космический корабль»). Нужно только помнить, что свечи при горении иногда коптят, что горячий воздух от свечи устремляется кверху и ему нужно дать выход через большое отверстие наверху, иначе форма светильника может закоптиться и даже лопнуть от неравномерного перегрева.

Дружные предметы

Слепленные из глины сосуды, вазы, светильники могут в дальнейшем существовать самостоятельно, по отдельности, служа человеку своей полезностью и красотой, но можно создать и целые ансамбли предметов (от фр. ensemble – «вместе»), например: чайный сервиз, ансамбль декоративных ваз для гостиной комнаты, гарнитур ювелирных украшений, туалетный набор шкатулочек и сосудов для украшений и парфюмерии, комплект предметов для письменного стола и др.

Ансамбль, гарнитур, сервиз – слова французского происхождения, и все они означают набор разных предметов, но служащих для какой-нибудь общей цели, имеющих взаимную согласованность и единое художественное оформление.

Работа по созданию ансамбля предметов очень увлекательна, так как она похожа на игру с интересными правилами – требует понимания отличительных особенностей форм разного назначения, а при этом также соблюдения видимого единства художественного решения этих изделий. Ансамбль предметов можно сравнить с семьей, где мама, папа, дедушки, бабушки, дети – все представляют собой личности индивидуальные, самостоятельные, с разными характерами и обязанностями, но объединены они родственными связями и чем-то похожи друг на друга. Можно пофантазировать и представить себе, что в сервизе чайник исполняет центральную роль папы, сахарница – роль мамы, ваза для варенья – роль бабушки, сливочник – роль дедушки, а чашки с блюдцами – детей. Это не значит, что чайник должен быть с усами и в шляпе, сахарница – в кудряшках и с бусами, ваза – в платочке, сливочник – в очках, а чашки – с улыбками до ушей (до ручек), совсем нет! Но в образах этих предметов должны, наверное, угадываться: в чайнике – мужское главенство, разумность, строгость; в сахарнице – женская заботливость, наполненность, удобность;

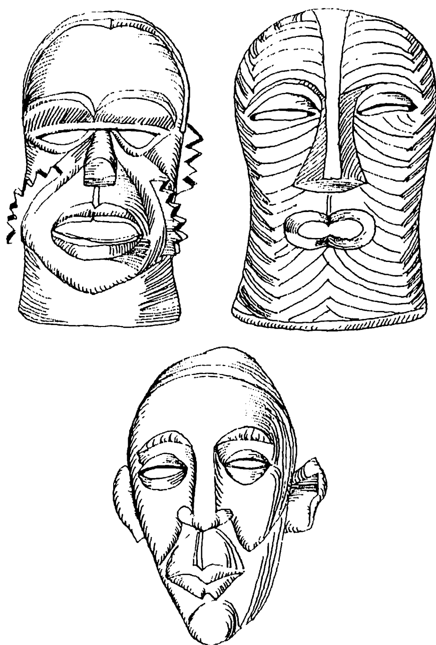

в вазе для варенья – доброта, открытость, торжественность, авторитетность; в сливочнике – мудрость, скромность, экономность; в чашках – детское озорство или девичье изящество. А объединить эти предметы в один художественный ансамбль поможет общее цветовое и пластическое оформление.

На тему ансамбля детям можно предложить создать сервизы для кукол, слепить композиции: «Натюрморт на подносе» – из предметов, фруктов, цветов, овощей, дичи и пр., «Тематический натюрморт на столе» – из предметов, объединенных одной художественной идеей, «Натюрморт на стене» – рельефы, изразцы; сделать комплекты ювелирных украшений, ансамблевые наборы шкатулок, подсвечников, ваз, кашпо для цветов, письменных принадлежностей и др.

✧ Для понимания детьми единства стилевого решения ансамблей очень полезно познакомить их с образцами архитектурных комплексов, с ансамблями интерьерного убранства разных эпох, с посудными сервизами, с гарнитурами и комплектами ювелирных изделий. Можно предложить детям определить и назвать, что различает и что объединяет объекты, собранные в ансамбль. Нужно обращать их внимание на стилеобразующие признаки в формах и в декоре предметов, объяснять зависимость художественных стилей от историко-культурных особенностей эпохи. Такие занятия помогают детям понимать связи между частями и целым, между единичным и общностью, обнаруживать внутрисистемные связи, распознавать художественные особенности разных стилей.

✦ Психологически важно перевести закономерность этих явлений из предметного мира в мир социальных отношений, чтобы дети осознали роль индивида в обществе, научились определять характерные признаки того или иного сообщества, анализировать собственную общественную сопричастность. Ребенку очень нужно почувствовать, что он не одинок в этом мире, а причастен к определенному кругу людей, объединенных родственными и культурными связями.

Маски

Каждый из нас в жизни ежедневно встречается с разными людьми. По лицу человека мы легко определяем его настроение: добр он или зол, весел или грустен, озорничает или чем-то озабочен, испуган или сам хочет напугать, устал или полон задора, засыпает или внутренне сосредоточен, капризничает или всем доволен, хитрит или простодушно откровенен и еще многое другое. Лицо человека очень подвижно и выразительно. На нем правдиво отражается то, о чем он думает, о чем заботится, чего хочет, что чувствует в данный момент. Но лицо человека рассказывает и о большем – об основных свойствах его характера, о его возрасте, о том, как сложилась его судьба. Народная мудрость гласит: «Лицо – зеркало души человека».

Доброе лицо излучает добро, веселая улыбка вызывает ответное желание улыбнуться, озорная гримаса может рассмешить, страшное и злое лицо может напугать, печальное вызывает сострадание.

Мы сами себя не видим, но свое отражение можем увидеть в зеркале, в окне, в колодце, в глади озерной воды, на фотографии... Часто мы довольны своим отражением, иногда оно нам не нравится. Герой древнегреческого мифа Нарцисс даже влюбился в свое отражение и умер, так и не сумев оторвать взгляда от него. А герой другого

мифа – Персей смог победить страшную горгону Медузу (от ужасного вида которой всякий, взглянувший на нее, превращался в камень) только потому, что во время битвы с Медузой, он смотрел не на нее, а на ее отражение в зеркальном щите.

Специально придав лицу какое-нибудь выражение, состроив гримасу, мы создаем (творим) иной, чужой образ. Можно сказать, что мы *олицетворяем* своим лицом **кого-то** (испуганного трусишку, самодовольного толстяка, плачущего Пьеро, озабоченную старушку, зевающего бездельника, задумавшегося философа, хохочущего весельчака, косоглазого зайчишку, оскалившегося страшного волка, озорную обезьянку, жующего верблюда и т. д.) или **что-то** (испуг, радость, печаль, гнев, умиление, покорность и т. п.). Если такое лицо нарисовать на бумаге или вылепить в глине, или вырезать в дереве, то оно, словно отделившись от живого, начинает существовать самостоятельно, отдельно, воплощая конкретный образ. А если созданное в рисунке или лепке лицо приложить к своему лицу, оно спрячет его, закроет собой и «переиначит» наш истинный образ. Поэтому и стали называть такие изображения **масками** (от. фр. masquer – «закрывать, прятать, скрывать»).

Вот эти две функции маски – ***олицетворять*** собой что-то и ***скрывать*** истинное лицо – много и разнообразно использовались людьми на протяжении всей истории человечества. В культурах первобытных народов маски служили в культовых ритуалах для олицетворения различных духов, душ умерших предков, а также были посредниками в общении с таинственными силами. Маски «охраняли» людей, страшные маски отпугивали злых духов, а красивые – привлекали на помощь духов добрых.

Наряду с обрядовыми масками, использовались и праздничные, развлекательные маски. Традиции праздничных маскарадов живы и поныне (бразильские, венецианские, восточные, новогодние европейские маскарады, маски ряженых и пр.).

Большие традиции у театральных масок, предназначенных скры-

вать лицо актера и олицетворять собой разыгрываемый образ. Таковы маски античного театра, маски средневековых мистерий, маски комедии дель-арте, маски русских ярмарочных балаганов, маски цирковой клоунады и пр.

Маски, выражающие какое-либо конкретное настроение, часто изображались в гравюрах, на гербах и на различных предметах в качестве символов. Небольшие рельефные маски иногда раздаривались как сувениры (от фр. souvenir – «подарок на память»). Крупные маски-символы, или как их еще называли – **маскароны**, создавались для украшения фасадов и интерьеров зданий, включались в лепной архитектурный декор.

Дети с большим интересом узнают о разных масках и любят лепить маски из глины. Чаще всего такие маски делаются детьми как настенное украшение, поэтому изготавливаются они на основе плоской глиняной лепешки; прорезаются, вылепливаются, офактуриваются глаза, рот, нос, брови, усы, борода, морщины. Можно проделать в маске дырочки и после обжига через них продеть нитяные бороду, волосы, заплести косы. Глиняные маски можно ярко расписать ангобами или цветными глазурями. Можно создать целый театр масок, где будут собраны коллекции разных персонажей.

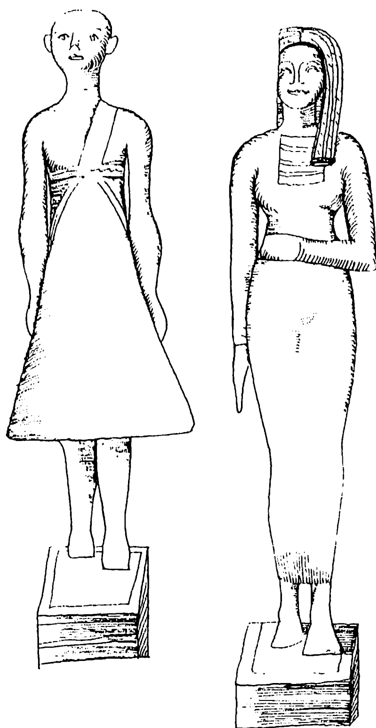
Скульптура

Древние предания утверждают, что первого человека на земле Бог слепил из глины и вдохнул в него душу,.. «и стал человек душею живою...» А слепил Бог человека по образу Своему, и по подобию Своему, и слепил его мужчиной, и назвал его – Адам, что по-древнееврейски и означает – «человек». А чтобы человек не был одинок, создал Бог ему жену из ребра его. Жена звалась Евой, что значит «дающая жизнь». От Адама и Евы пошел весь род человеческий, и они считаются прародителями всех людей на Земле.

Человек устроен очень интересно. Тело человека позволяет ему жить и двигаться в пространстве: ходить по равнинам, лазать по горам, проползать в ущелья, спускаться в подземелья, высоко и далеко прыгать, быстро бегать, взбираться на деревья, плавать в воде, скользить по льду, танцевать, ездить на велосипеде, взбегать по лестницам вверх и съезжать по перилам вниз, скатываться кубарем с песчаных откосов,

кувыркаться на пляже, бросать камушки, раскачиваться на канатах, подтягиваться на перекладинах, залезать под стол, стоять, скакать и крутиться на одной ноге, бороться с противником, обнимать друга, тихо сидеть на стуле, отдыхать и спать лежа...

Жизнь человека проходит в движении, и каждое движение имеет какой-то жизненный смысл (надобность, значение). Жизненная потребность вызывает нужное движение человеческого тела, а движение выражает этот смысл через пластику тела, т. е. через его положение в пространстве, через позу, через жест.

статуэтки из Египта

Чтобы сорвать яблоко с ветки, человеку приходится тянуться к нему. Когда человек тянется к чему-то, то другой понимает это движение и спрашивает: «Тебе помочь достать это?». Чтобы кинуть камень, нужно размахнуться. Когда мы видим мальчика, который размахнулся, то понимаем, что он готовится что-то кинуть. Когда женщина склоняется к спящему на ее руках ребенку, эта поза выражает сложную гамму материнских чувств: от тревоги за малыша до счастливого любования им. Фигурка танцующей девочки, которая подняла к солнцу счастливое лицо и широко раскинула руки, выражает восторг и счастье юности, а взрослым зрителям напоминает прекрасные моменты их жизни. Но обмякшая, поникшая фигурка вечно печального Пьеро и у зрителя вызовет грусть... Увидев человека в движении зритель способен понять смысл этого движения.

Человек умеет управлять своим телом, он даже может намеренно придать своему движению определенный образный смысл: сделать вид, будто он бежит, и при этом оставаться на месте, будто он летит,

с кем-то борется, танцует, собирает цветы, плачет или радуется... Так поступают артисты в театре, в балете, в цирке, в кино, и зрителям понятен смысл их движений даже без поясняющих слов. Но можно изобразить движение не своим телом, а вылепив фигурку из глины. Лепятся фигурки по подобию живых фигур с повторением всех важнейших частей тела, и в них узнается человек.

Как показывает история скульптуры, ***человек*** и стал основной темой в творчестве скульпторов. Красота человеческого тела, особенности его пластики, психологическая многозначность образов, выразительность движений, поз, жестов всегда привлекали скульпторов. За многотысячелетнюю историю скульптурного искусства определились основные виды скульптуры – это **круглая скульптура и рельеф**. Круглая скульптура – это объемные фигуры, пластически обработанные со всех сторон. Круглая скульптура свободно размещается в пространстве и воспринимается в круговом осмотре, причем каждый новый ракурс дает зрителю новую информацию о произведении, делая представление о нем объемно-пространственным. А рельефная пластика располагается на плоскости и рассчитана на рассматривание с одной стороны. Разные типы рельефов мы уже узнали в лепке изразцов (барельеф, горельеф, контррельеф). Мы уже попробовали себя и в создании круглых скульптур в лепке игрушек. Это были маленькие, но самые настоящие скульптурки. Относятся они к разряду **скульптуры малых форм**, поскольку они лепятся пальцами и умещаются в руках. Так создаются статуэтки, игрушки, пластические этюды с натуры, эскизы моделей будущих крупных скульптур.

Скульптуры, создаваемые приблизительно в рост человека, лепятся уже не в руках, а на специальном скульптурном поворотном станке и называются станковыми. Интерес скульпторов к человеку позволяет им, лепя скульптуру в натуральную величину фигуры натурщика, внимательно изучать особенности его тела, тщательно пролепливать детали, тонко моделировать фактурность поверхности, психологический образ персонажа, передавая и в движении (в динамике), и в покое (в статике) выражение главной художественной идеи. Образцы станковой скульптуры, созданные в далеком прошлом и признанные шедеврами скульптурного творчества, сегодня называются **классическими**. Это скульптурные произведения мастеров Древней Греции, Древнего Рима, эпохи Возрождения, эпохи классицизма. На них обучались многие поколения скульпторов, они являются ценнейшей «школой» пластического

искусства, поэтому подобные произведения станковой скульптуры еще называют **академическими** (от гр. akademia, так называлась философская школа, основанная Платоном в IV веке до н. э. в священной роще недалеко от Афин). Академическую станковую скульптуру можно видеть в музейных залах, на художественных выставках, в интерьерах общественных и жилых зданий.

Скульпторами создаются и очень большие скульптуры, которые по своим размерам во много раз крупнее изображаемых объектов. Они предназначаются для размещения на площадях, в парках, являются элементами крупных архитектурных ансамблей. Такие

фигурки из Танагры

произведения относятся к разряду **монументальной скульптуры** (от лат. monumentum – «памятник»). Скульптуры, увековечивающие память людей о каких-либо важных событиях или героях, еще называются *мемориальными* (от лат. memorialis – «памятный»). Их устанавливают как величественные знаки такой памяти. Они предназначены для восприятия многими людьми в большом пространстве и поэтому согласуются с масштабом и пропорциями архитектурной или парковой среды.

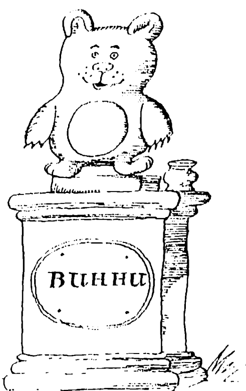
Конечно, в условиях занятий в детской студии не удастся создать монументальную скульптуру (и дело не только в больших размерах, а в грандиозности задач и профессионализме скульпторов-монументалистов), но вот мелкая пластика и станковые скульптурные композиции могут быть вполне подвластны юным скульпторам. Дети способны внимательно наблюдать, изучать натуру и воспроизводить свои замыслы и впечатления в пластике. Им удается лепка портретов, пластических этюдов с натуры, многофигурных композиций, фигурок животных и птиц. Даже маленькие дети с удовольствием и успехом лепят вполне реалистические изображения животных. Этот жанр скульптуры получил название **анималистическая скульптура** (от лат. animal – «животное»).

Существует еще и **декоративная скульптура** (от лат. decorare – «украшать»). Такая скульптура служит: 1) украшением для зданий (на фасадах и в интерьерах) – это статуи, скульптурные группы, лепное убранство стен, фигурные колонны, порталы, фонтаны, рельефные панно и пр.; 2) самостоятельным декоративным пластическим произведением. В первом случае все качества создаваемой скульптуры определяются характером (стилем, пропорциями, материалами) архитектурного решения здания. Таковы декоративные скульптурные убранства античных, романских, готических, ренессансных, барочных и других архитектурных сооружений во всем мире. Во втором случае декоративная скульптура создается как самодостаточное авторское произведение, главной идеей которого является эстетическое, образно-содержательное выражение красоты через форму, материал, технику создания.

Основное отличие декоративной скульптуры от академической и заключается в том, что идея правдоподобного изображения живых форм в пластике уступает место идее выражения особого качества формы – ***красоты***. Поэтому темой для декоративной скульптуры могут служить не только образы людей или животных, но и другие природные мотивы (растения, камни, раковины, волны и пр.), а также – аллегории и символы (от гр. allegoria – «иносказание, система намеков»; гр. simbolon – «условное обозначение какого-либо образа, понятия, идеи»). Качество ***декоративности*** в скульптуре требует и от скульптора, и от зрителя особого художественно-образного мышления и мифопоэтического отношения к действительности.

В создании скульптур используются самые разные материалы, которые только способны образовывать и сохранять заданную форму. Так, в скульптурах малых форм используются пластичные материалы – глина, фарфор, стекло, пластмасса, кость, металл, дерево, поделочные камни. В станковой скульптуре – мелкозернистый, плотный, близкий по цвету к человеческому телу мрамор; мягкое, теплое, богатое цветовыми оттенками и фактурами дерево; пластичная, разнофактурная терракота; цветной металл и др. В монументальной скульптуре – прочные, тяжелые, грубые материалы – камень (гранит, песчаник), металл, бетон и пр.

Вообще-то, слово скульптура произошло от латинского слова **sculpo**, что означает «вырезаю», «высекаю», но разные материалы по-разному проявляют себя в процессе работы, и пластические произведения из них могут быть созданы разными методами – лепкой, литьем, отминкой, чеканкой,

ковкой, сваркой, склейкой и пр. Каждый материал диктует свою технологию создания скульптур и определяет их особый пластический образ.

Скульптура в керамике создается так, как и керамические сосуды, используются те же приемы: лепка из целого комка глины с необходимой долепкой деталей, формование из глиняного пласта, корпусный набор формы путем навивки глиняного жгута, отминка фрагментов в форму и соединение их в целое, сборка из гончарных деталей, отливка в гипсовую форму. И каждый из этих методов тогда хорош, когда позволяет автору полнее выразить его художественную пластическую идею и проявить неповторимые особенности материала и красоту способа исполнения произведения.

Темы для занятий скульптурой с детьми могут быть предложены разные.

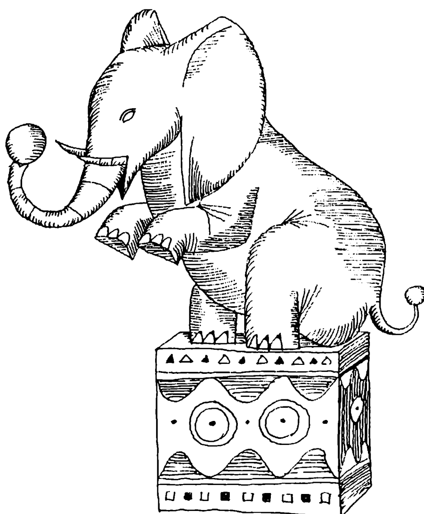
Станковая скульптура: «Человек», «Как бог создал человека», «Человек и зверь», «Герои античной мифологии», «Спортсмены», «Человек-труженик», «Играющие дети», «Танцующие», «Мать и дитя», «Моя семья», «Мои друзья», «Портрет» и т. п. – лепка однофигурных композиций и скульптурных групп.

✧ Здесь важно познакомить детей с особенностями строения и движения человеческого тела, организовать их работу с натуры (зарисовки, этюды), познакомить с образцами классического наследия, направить их композиционное мышление на поиск пластического образа, научить способам и приемам лепки.

Монументальная скульптура. Здесь можно предложить детям поработать над проектами памятников историческим личностям, замечательным людям или литературным героям, в пропорциях к какому-нибудь конкретному масштабному архитектурному макету, например: памятник русским богатырям, космонавтам, строителям, пожарникам, полярникам, поварам, гаишникам, инопланетянам и т. д.; памятник сказочнику, поэту, художнику, музыканту, учителю, родителю, детям и т. д.; памятник Айболиту, Гамлету, Ассоли, графу Монте-Кристо, Винни-Пуху и т. д.

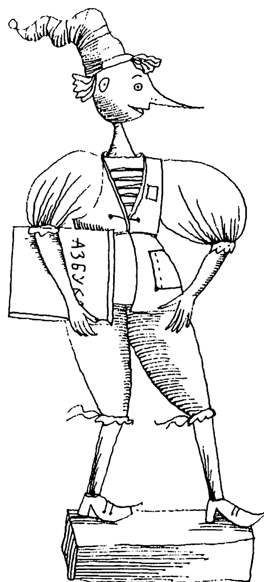
✧ На этих занятиях детьми постигается понятие сомасштабности

объектов в пространстве, понятие знаковой выразительности формы, открывается понимание тектонических возможностей разных материалов (от гр. tektonike – «строительство»). Знакомство с мировыми историческими и художественными памятниками расширяет культурный кругозор детей.

Анималистическая скульптура – это лепка фигурок зверей и птиц, земноводных и рыб. Хорошо проходят занятия после знакомства ребят с миром животных в «живых уголках», в сельских хозяйствах, в зоопарках, по книгам и другим изображениям. Можно предложить сделать коллективные работы: «Жители наших лесов», «Звери в прериях», «Зоопарк», «Цирк», «Подводное царство», «Птичий остров», «Скачки», «Скотный двор», «На пастбище» и т. д.

✧ Занятия анималистической лепкой развивают внимание и зрительную память детей, подводят их к поиску выразительности в лепке через пластику формы, обогащают их знаниями о природе, воспитывают способность к сочувствию всему живому.

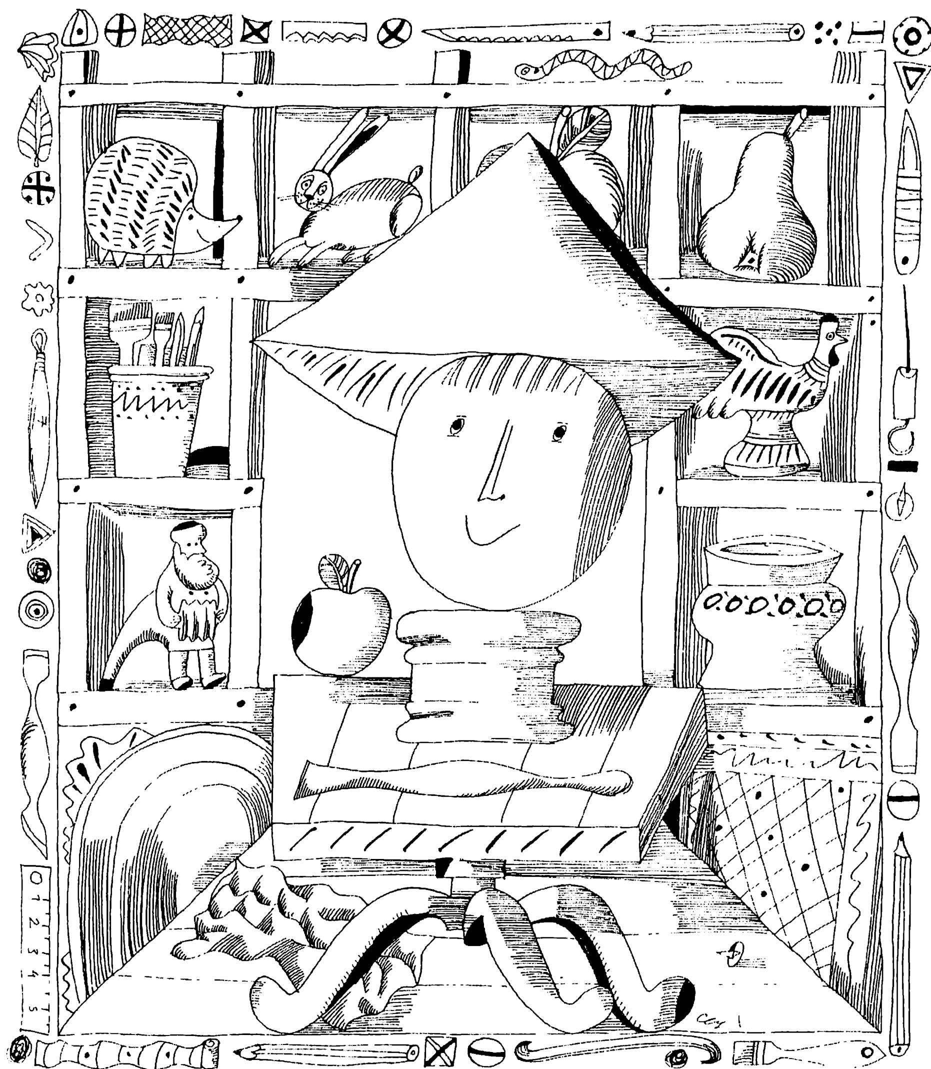

Декоративная скульптура. Здесь детям можно предложить различные аллегорические темы, например: «Добро», «Печаль», «Справедливость», «Сон», «Ангелы-хранители», «Времена года» (весна, лето, осень, зима),

«Время суток» (утро, день, вечер, ночь), «Периоды жизни» (детство, юность, старость), «Древний Египет», «Античность», «Средневековье», «Восток», «Театр», мифологические и сказочные персонажи, идолы, обереги, игрушки.

✧ В этой работе важно направить внимание детей на выразительные возможности материала, формы, фактуры, разные приемы лепки. Знакомя детей с образцами декоративной скульптуры, важно обратить их внимание на стилевые особенности архитектуры, на то, как эти особенности повлияли на пластические характеристики скульптуры и на то, как выбранный для скульптуры материал повлиял на ее образ.

ВСЕ СВОИМИ РУКАМИ

Как можно самим приготовить некоторые материалы и изготовить инструменты и приспособления для работы

Как приготовить пластилин

Пластилин изготовляется на основе пчелиного или минерального воска (озокерита, петролатума или тавота) с добавлением различных наполнителей.

Нынче освоены разные рецепты приготовления пластилина.

Воcково-глиняный пластилин. В состав такого пластилина входит тонкая порошковая глина, которую предварительно нужно специально приготовить – высушить, перемолоть, просеять и развести водой до однородной массы. Подвяленную (не сухую и не мокрую) глину нужно пропустить через мясорубку и еще подвялить. В этот глиняный «фарш» выливается воск, заранее расплавленный на водяной бане. Полученную массу нужно перемешать и вновь пропустить через мясорубку. Для придания пластилину цвета, в массу необходимо добавить такой пигмент, какого цвета пластилин вы хотите получить (порошковый мел, высушенную и перемолотую гуашь, готовые сухие красители). Если пластилин получился слишком твердым, то к нему нужно добавить технический вазелин, а если он прилипает к рукам, то необходимо добавить картофельную муку и вновь пропустить через мясорубку, возможно, несколько раз, проверяя его на необходимую пластичность.

Воcково-глиняный пластилин в детских занятиях лепкой хорош при изготовлении композиций-макетов, моделей для снятия форм (медалей, солдатиков) и при лепке фигур на каркасной основе. Он жестковат, трудно разминается, но зато прочно держит форму.

Воcково-жировой пластилин. В предварительно расплавленный воск добавляется расплавленная канифоль и, при постоянном размешивании, добавляется нужного цвета пигмент. В эту расплавленную на паровой бане массу нужно влить расплавленную серу. Канифоль и сера придают пластилину твердость, а для придания ему большей мягкости к смеси нужно добавить технический вазелин или растопленный свиной жир. Расплавленную массу для охлаждения нужно вылить (не толстым слоем) на мокрую мешковину.

Этот прием охлаждения предотвращает расслоение и оседание твердых компонентов состава в расплавленном пластилине. После охлаждения и отвердевания пластилин нужно хорошо перемесить, перемять.

Восково-жировой пластилин более мягок и податлив для детской лепки, но он размягчается в тепле и оплывает, деформируя слепленные фигурки. Поделки из такого пластилина нужно хранить в холодном месте.

Состав пластилина заводского приготовления

Компоненты	Пластилин, %	
	твердый	мягкий
Воск пчелиный	28,30	19,14
Сало говяжье	5,19	9,57
Вазелин технический	9,43	14,35
Сера в порошке	28,30	28,23
Глина молотая	28,30	28,23
Пигмент	0,48	0,48

Старый использованный пластилин можно проварить заново. Для этого на дно жестяной посудины нужно налить немного водно-масляной эмульсии и вскипятить ее. Потом поместить посудину на паровую баню, опустить в нее разделенный на кусочки пластилин и варить его, помешивая деревянной палкой. Когда пластилин равномерно расплавится и вся лишняя вода из него выпарится, пластилин вылить на мокрую мешковину, остудить и перемять, добавляя для твердости картофельную муку.

Соотношения компонентов при приготовлении пластилина зависят от конкретных требований, предъявляемых к его пластическим свойствам.

Как приготовить гипсовый раствор

Гипсовый раствор для формовочных работ готовится из расчета 1,5 кг гипса на 1 л воды. В небольших количествах его можно приготовить в специальной резиновой гипсовке или в половинке разрезанного резинового мяча. Заполнить емкость водой на $^2/_3$ объема и постепенно, равномерной струйкой, насыпать гипсовый порошок в воду, пока над поверхностью воды не покажется вершина гипсовой горки. После того, как эта вершина намокнет, а это произойдет очень

быстро, начать равномерно размешивать гипс. Нормальный раствор имеет консистенцию жидкой сметаны и сохраняет текучесть 2–3 минуты, после чего он теряет свою пластичность, становится густым и вязким, а через 15–20 минут затвердевает.

Если для работы нужен вязкий (и в дальнейшем плотный) гипс, то до начала размешивания нужно осторожно слить лишнюю воду из гипсовки. Если же нужен жидкий (и в дальнейшем мягкий) гипс, то до начала размешивания в гипсовку можно чуть добавить воды. Гипс необходимо хорошо размешивать, но при очень интенсивном и длительном размешивании гипс может «размолодиться» и потерять свои схватывающие свойства.

Шеллачный лак для пропитки гипсовых моделей готовится путем растворения густого шеллака в спирте: 1стакан промышленного шеллака заливают 1 стаканом спирта и настаивают в закрытой притертой пробкой стеклянной бутылке с широким горлышком. Периодически взбалтывая суспензию, можно равномерно растворить лак, и уже через сутки он будет готов. Шеллачный лак хорошо пропитывает гипсовые модели и позволяет использовать их для многократного снятия форм. Так как спирт испаряется и лак может вновь быстро загустеть, его нужно отливать небольшими порциями в меньшую бутылку, а горло залепить пластилином, вставив туда рабочую кисть.

Как приготовить разъединительную смазку для гипсомодельных работ

Чтобы при изготовлении гипсовых форм не произошло склеивания, «смораживания» их с моделью и разъемных частей между собой и они смогли бы легко отделяться друг от друга, необходимо пропитать места их касания разъединительной смазкой. Существует несколько видов таких смазок.

Мыльно-масляная смазка готовится следующим способом – $^1/_5$ часть куска обыкновенного 72%-го хозяйственного мыла настругать на крупной терке и залить 1 л горячей воды, размешать и оставить растворяться. После остывания взбить венчиком для взбивания крема до образования пены. Объем пены увеличится в 3–4 раза, поэтому посудина для взбивания должна быть емкой. Затем влить 4 столовые ложки машинного масла (2 + 2) и снова взбить венчиком до состояния масляного воздушного крема. В закрытом сосуде смазка будет хорошо сохраняться, но перед работой ее нужно снова взбить венчиком. Мягкой беличьей кистью эта смазка тонко наносится на поверхность модели или на нужный участок гипсовой формы. Она создает жировую прослойку, препятствующую проникновению влаги и скреплению

между собой частиц гипса в модели и в растворе заливаемой формы. Эта смазка применяется при тонких рельефных работах и при изготовлении форм для литья посуды.

Парафиновая смазка (мастика) готовится из двух весовых частей парафина и пяти частей керосина, расплавленных на водяной бане. Получается довольно жидкий раствор. Из-за возникающей на гипсовой форме плотной пленки парафина эту смазку реже используют для тонких рельефных работ, но чаще – при скульптурном формовании.

Как приготовить глину?

Глину-сырец нужно подготовить к лепке, чтобы она стала однородной и пластичной. Хорошо, когда есть возможность «выветрить» и «выморозить» ее на воздухе. Разделив глину на небольшие куски, нужно подсушить ее в сухом тепле (у печи, у батареи). Затем раздробить в брезентовом мешке деревянным молотком и просеять через крупное сито с ячейками размером 1–2 мм для удаления камней, щепок и мусора. Глиняный порошок засыпать в ведро, наполовину заполненное водой, так чтобы глина покрылась водой на 5–10 см. Дать отстояться в течение 2–3 суток, периодически перемешивая набухшую и размокшую глину деревянным «веслом». «Распустившуюся» глину нужно хорошо взболтать деревянной палкой-«болтушкой». Получившуюся суспензию процедить через мелкое сито (36 отверстий на 1 $см^2$), чтобы отделить крупные инородные вещества. Снова дать отстояться в течение нескольких суток. Потом аккуратно слить лишнюю воду, и, стараясь не затрагивать осадков (там окажутся лишний песок и тяжелые фракции примесей), разлить ее слоем 1–1,5 см на ткань (холстину), разложенную на стопке газет или гипсовой плите для оттяжки лишней влаги. После этого подвядшую глину, ставшую удобной для лепки, необходимо хорошо перемять, «перебить» от пузырей воздуха в массе (для этого нужно с силой бросить ком глины на стол, затем разрезать получившуюся лепешку, слепить обе половины разрезами вверх и так снова бросить глину на стол и повторить это несколько раз), затем нужно «умять» глину в отдельные «комы» (большие комки) и сложить в полиэтиленовые пакеты, перекрыв доступ воздуха к глине. В таком состоянии готовая глина может храниться длительное время. Но периодически ее нужно проверять и опрыскивать водой, чтобы поддерживать в одном состоянии влажности. Чем дольше глина вылеживается, тем больше улучшаются ее пластические качества. Во всех керамических промыслах приготовлению глины всегда уделяется особое внимание.

Если глина проявляет свойства **повышенной жирности**, то ее вновь

нужно развести водой до жидкого состояния, добавить мелкого песка (на одно ведро один стакан песка), хорошо перемешать и вновь проделать все по описанному ранее порядку. Только опытным путем можно добиться необходимого качества отощаемой глины.

Для получения структурной глиняной массы, способной удерживать форму в больших изделиях, вместо речного песка добавляют размолотую обожженную глину (**шамот**) не более $^1/_5$ общей массы. Такая глина называется **шамотной массой**.

Если в глину добавить другие отощающие вещества – опилки, тополиный и камышовый пух, то после обжига изделия становятся пористыми и легкими. Мастера Средней Азии добавляют для этого в глину мелко настриженную овечью шерсть.

Если же глина **очень тощая**, то ее необходимо «отмучить», т. е. пластифицировать. Для этого глину нужно вновь размочить до жидкого состояния в большом количестве воды, затем тщательно перемешать «болтушкой» для получения однородного раствора и поставить на длительное отстаивание. Потом осторожно слить сверху осветлившуюся воду (можно с помощью резинового шланга) и вычерпать жидкую суспензию глины, не затрагивая тяжелых осадков. Эту суспензию процедить (протереть) через тонкое капроновое сито, подвялить и перемять в ком. Возможно, этого будет достаточно, а может быть, придется все повторить еще раз.

Повысить пластические свойства глины можно, если добавить в нее до 10% танина, крахмала, декстрина или кальцинированной соды. В производственных условиях глину пластифицируют путем отстаивания ее в баках, имеющих сливные краны на разных уровнях. Песок оседает на дне, во взвеси остается глинистая фракция, которую потом и отделяют. На некоторых промыслах глину «ожиривают», добавляя в нее каолин – тонкую природную глину (быстрое пластифицирование) или муку, провоцируя процесс гниения (длительное пластифицирование). Старинный способ повышения пластичности глины заключается в добавлении в нее отвара соломы.

Как приготовить глину для гончарных работ

Не всякая глина, из которой можно лепить, подходит для гончарных работ. Гончарная глина должна быть послушной и пластичной, достаточно влажной и мягкой, однородной по плотности, без пузырьков воздуха внутри. Поэтому, чтобы приготовить глину для гончарения, ее нужно перебрать и освободить от возможных вкраплений, перебить, чтобы избавиться

от пузырьков воздуха, перемять, чтобы добиться однородной плотности и влажности.

Существует много разных способов «переминки» и «перебивки» глины, и каждый мастер это делает по-своему. Проще всего это делать с небольшим комком глины, готовя его для одного изделия. Ком глины нужно уплотнить и скатать в толстый валик, затем, держа его двумя руками, скручивающим движением разорвать на две части, а затем, перевернув их другими концами, слепить («сошлепнуть») вновь. Все это нужно повторить много раз, и тогда глина перемешается равномерно, а пузырьки воздуха постоянно будут выдавливаться в местах разрыва глиняных валиков.

Для большего числа гончарных изделий глину лучше обрабатывать на столе. На столе, крышка которого посыпана сухой глиняной мукой, нужно двумя руками, подушечками ладоней, равномерно разминать ком глины, и под руками получится форма, похожая на калач. Глиняный калач нужно повернуть к себе боком и смять его снова в ком. Затем – снова в калач, и снова в ком... Чтобы глина не пересыхала и была достаточно и равномерно влажной, нужно смачивать водой получающийся глиняный калач и потом уже сминать его в ком. Такое переминание глины нужно проделать несколько раз до тех пор, пока она не станет однородной по плотности и влажности. Для удаления из глины пузырьков воздуха нужно периодически проделывать разрезание кома глины и «перебивку». Круглый ком глины нужно с силой бросить на деревянную доску, от удара он сплющится, и внутри него произойдет перемещение частиц и воздушных пузырьков. Затем нужно взять гончарную «срезку» (металлическую струну с двумя деревянными палочками-ручками на концах) и разрезать получившийся глиняный корж пополам. В разрезе вскроются воздушные пузырьки и обнаружатся полости. Теперь, для того чтобы выгнать из глины воздух, одну половину нужно повернуть вверх срезом и с силой бросить на стол, другую половину также нужно перевернуть срезом вверх и затем с силой бросить на уже сплющенную первую. Слипшийся из двух частей ком нужно снова смять в шар и продолжить «перебивку». Этот цикл нужно повторить пятнадцать – двадцать раз, пока вся глина не станет однородной. Затем глиняное тесто нужно скатать в толстый валик и разрезать на отдельные куски нужной величины. Каждый кусок нужно скатать в ладонях в плотный шар. Эти шары-заготовки можно хранить в течение некоторого времени в одинаковом состоянии влажности, если сложить их в металлическую посудину с крышкой

или в ящик, внутри которого проложена клеенка. Необходимо следить за сохранением их влажности и периодически спрыскивать водой или накрывать влажной тряпкой.

Шликер-склейку для склеивания отдельных частей глиняного изделия можно приготовить на основе жидко разведенной глины (шликера). Но сама жидкая глина при высыхании дает бульшую усадку, чем основные массы изделия, и место склейки может оказаться непрочным. Чтобы уменьшить усадку жидкой шликерной массы, в нее нужно мелко настричь ножницами (и хорошо перемешать) камышовый пух, который будет играть роль арматуры, препятствуя уменьшению объема склеивающей массы. К тому же, в обжиге частички тростникового камыша способствуют лучшему спеканию глины. Такая шликерно-камышовая масса гарантирует прочное склеивание глины.

Как приготовить ангоб

Ангоб – это тонко перемолотая, разведенная до консистенции сметаны и протертая через мелкое сито (900 отверстий на 1 см^2) глина. Существуют природные, «живые» ангобы – глины, окрашивающиеся в обжиге в разные цвета. Их палитра ограничена. Но можно получить богатую палитру ангобов. Если в светложгущуюся глину (40% общей массы) добавить мел (25%) и мелкий кварцевый песок (35%), то можно получить белый ангоб, хорошо припекающийся к глиняному черепку. Добавляя в белый ангоб минеральные красители – соли и окислы металлов, можно получать разные цвета ангобов. Так **оксиды хрома** окрашивают глину в зеленый травяной цвет, **оксиды меди** и медный купорос – в изумрудный и бирюзовый цвета, **оксиды кобальта** – в синий, **оксиды железа** и железный купорос – в золотистый, красный, коричневый, **оксид марганца** – в фиолетово-коричневый. Разных оттенков в цветах можно добиться, добавляя в разных пропорциях – от 1 до 15 г красителя на 100 г массы ангоба. Так, на пол-литровую банку белого ангоба можно добавлять по одной чайной ложке оксидов для получения цветных ангобов, а если нужно получить черный ангоб, то добавить 1–2 столовые ложки смеси окислов (железа, кобальта, меди). Хорошо окрашиваются ангобы сухими пигментами – естественными земляными красками – охрой, кадмием желтым, хромпиком. Подкрашенный ангоб легко и качественно перемешивается с помощью кондитерской кремосбивалки.

Цвет ангоба в сыром виде не соответствует цвету обожженного ангоба, поэтому перед работой необходимо сделать пробную палитру, надписать, обжечь ее и иметь перед собой при росписи изделий.

Как приготовить некоторые керамические красители

Окись **меди**, способную окрашивать ангобы и глазури в зеленый цвет, а также используемую для росписи по сырой эмали, можно получить, нагревая медные пластинки на газовом огне до покраснения и быстро опуская их в холодную воду. От них начнет отшелушиваться черная накипь. Проделав это многократно, слить воду, процедив через мелкое сито. Собранные крупицы медной окалины сначала растереть в фарфоровой ступке, а затем этот черный порошок растереть еще мельче стеклянным **курантом** (плоским пестиком для растирания красок) по матовому стеклу. Порошок высушить, просеять через мелкое сито и ссыпать в стеклянную банку , а на банку наклеить этикетку, чтобы не путать в дальнейшем с другими окислами металлов, по цвету тоже черными.

Другой способ получения оксида меди – прожигание медной стружки. Для этого предварительно нужно изготовить небольшой керамический горшочек-тигель в форме ступы с крышкой. В него закладываем медную стружку, красную медную проволоку, мелкие обрезки листовой меди, закрываем крышкой и обжигаем в печи (можно вместе с обжигаемыми изделиями). После обжига деревянной колотушкой оббиваем со стенок окалину, просеиваем ее. Мелкие фракции нужно будет дальше тщательно перетереть в фарфоровой ступке, а крупные – вновь подвергнуть переобжигу, пока вся медь не превратится в окалину.

Оксид **железа** легко обнаружить в виде окалины на железных частях садовой печки, на старых прожженных противнях, а также в виде ржавчины на водопроводных трубах. Его также нужно тщательно перетереть в фарфоровой ступке и просеять через мелкое сито. Оксид железа также можно получить, пережигая железную стружку, как это было показано на примере с медью.

Как приготовить глазурь

Народные мастера глазуровали свои гончарные изделия свинцовой «поливой», которая в обжиге расплавлялась и покрывала сосуд тонким блестящим стекловидным слоем. В состав глазурей входили: окись свинца, чистый мелкий речной песок, немного хорошо отмученной глины, иногда мел или известь, иногда бура (натриевая сода). Окись свинца получали, пережигая в специальных горшках-тиглях кусочки свинца. Все компоненты тщательно перемешивали.

Гончары скопинского, каргопольского, ерговского и других промыслов использовали так называемую «**простую**», или «**сырую**»,

глазурь, т. е. ссыпную смесь размолотых компонентов (свинцовую «муку»). Входящие в состав глазури материалы не растворяются в воде и не всасываются порами глиняного черепка. Поэтому перед обжигом изделие покрывали тонким слоем липкого дегтя-«половинщика» (деготь разводили пополам с водой), нанося его на поверхность изделия перышком. Затем припудривали с помощью заячьей лапки свинцовой «мукой», которая прилипала к дегтю. После этого изделие ставили в печь, где в огне сухая глазурь приплавлялась к черепку.

Вот несколько рецептов «простой» глазури:

На 100 весовых частей:

I. 70 – свинцовый сурик (Pb_2O_4) – порошок ярко-красного цвета
30 – мелкий белый песок (SiO_2)

II. 65 – свинцовый сурик
30 – песок
5 – мел или угле кислая известь, или молотый мрамор

III. 64 – свинцовый глет (PbO) – порошок желтого цвета
20 – песок
16 – отмученная белая глина

IV. Простая щелочная глазурь (в весовых частях):
100,0 – свинцовые белила – углекислый свинец ($2PbCO_3 \cdot Pb(OH)_2$)
145,0 – бура – натриевая кристаллическая сода
84,0 – полевой шпат

✧ Необходимо помнить, что окислы свинца ядовиты и работа с ними должна проводиться в отсутствии детей, со всяческими предосторожностями, в респираторных масках и при хорошей вентиляции.

На многих керамических промыслах и в промышленном производстве готовят фриттованные глазури. Фриттой называют сплавленные при высокой температуре (1000–1200 градусов) в единую массу составные части глазури. Полученную стекловидную массу размалывают (фритта – ит. fritta от лат. friare – «размельчать, разбивать»), в нее добавляют глину или каолин для вязкости и окислы металлов для придания нужного цвета. Такой, разведенной в воде глазурью можно поливать или опрыскивать уже обожженное изделие, и она будет плотно прилипать к черепку. (Первый обжиг, проводимый с целью закрепления черепка, называют утельным, а повторный обжиг для расплава и закрепления глазури на черепке называют политым.) Фриттованные глазури более однородны по составу, имеют ниже температуру плавления, почти не дают цека (растрескивания), менее ядовиты и в работе, и в изделиях. Готовую фритту для приготовления глазурей можно приобрести на керамических заводах.

Для небольших производств и студийной работы с детьми можно приготовить глазури, используя вместо специально сваренной фритты толченое бутылочное и посудное стекло. Осколки хрустальной посуды придадут будущей глазури свойства легкоплавкости, прозрачности, повышенного блеска и светопреломления. Измельчение стекла проводится в несколько приемов. Крупные осколки разбитого стекла сначала надо нагреть на огне, а затем быстро погрузить в холодную воду. От резкого перепада температуры стекло растрескается и при незначительных ударах распадется на множество мелких осколков. Эти осколки нужно еще мельче растолочь в металлической ступке, соблюдая осторожность, чтобы разлетающиеся при ударах кусочки стекла не поранили руки и глаза. Для этого работать необходимо в перчатках и защитных очках, ну а на ступку с пестиком надеть просторный полиэтиленовый мешок. Толочь стекло нужно до состояния муки, затем просеять через тонкое капроновое сито. Сухой глазурный порошок можно заготовить впрок. Непосредственно перед глазурованием нужно приготовить глазурь для поливы. В посудину с жидким крахмальным клейстером нужно медленной тонкой струйкой всыпать сухую глазурь, равномерно помешивая массу. Для этого же может пригодиться разведенный в воде канцелярский клей. Когда смесь станет подобна жидкой сметане, глазурь можно использовать для покрытия изделий.

Чтобы получить цветные глазури, можно использовать оксиды металлов (см. раздел этой главы о красителях для ангобов и глазурей). К сухому составу глазури добавляют для получения:

зеленого цвета	8% окиси меди,
желто-коричневого	7% окиси железа
серого	3% окиси никеля
фиолетово-коричневого	10% окиси марганца
синего	5% окиси кобальта
оранжевого	4% сурьмы

Процентное соотношение окислов влияет на интенсивность цвета; состав глазури – тоже (свинцовые или щелочные). Одни и те же составы глазурей могут давать совсем иной цвет в зависимости от обжига: **окислительного** (с доступом воздуха) и **восстановительного** (без доступа воздуха). Все определяется опытным путем.

Как приготовить эмаль

На основе прозрачной свинцовой глазури можно получить керамическую **эмаль**. Если в сухой порошок глазури добавить 12% окиси олова и 2% окиси цинка, то глазурь перестанет быть прозрачной и приобретет плотный белый цвет. Такая операция называется «глушением»

глазури, а олово и цинк – «глушителями». Температура обжига эмали – 960–980 градусов, она дает хороший растек и плотное блестящее покрытие. По белому порошковому покрытию до обжига (по «сырой» эмали) можно делать роспись подглазурными красками (пигментами, оксидами), которая в обжиге активно проявится и сплавится с эмалью. Чтобы получить цветные эмали, нужно в белую эмаль добавить цветные глазури или керамические красители.

Как сделать инструменты

Стеки для лепных работ можно сделать:

из деревянных щепок, вырезав их по нужному профилю, обработав наждачной бумагой или на абразивном колесе. Наиболее подходят для этого твердые породы деревьев: береза, бук, самшит, сирень, можжевельник, яблоня. Для придания прочности и влагостойкости вырезанным из дерева стекам, их нужно пропитать горячей олифой;

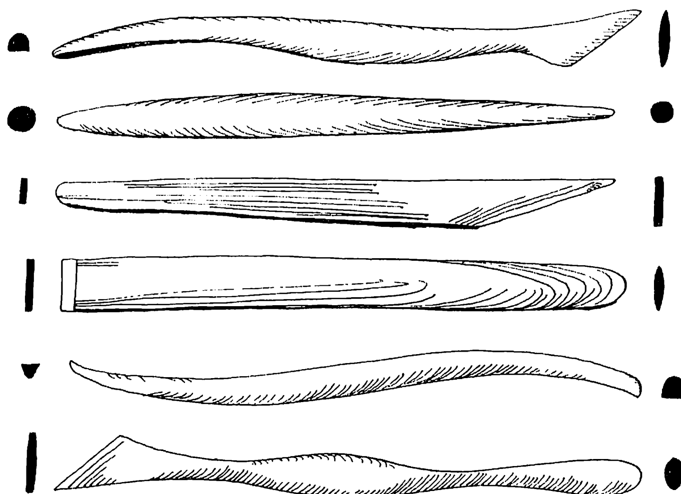
из срезанных с боков и обточенных старых деревянных указок и черенков от рисовальных и клеевых кистей;

из обточенных полос оргстекла и прочной пластмассы;

из оббитой на наковальне толстой металлической проволоки.

Наиболее удобный размер стеки для лепки 15–20 см.

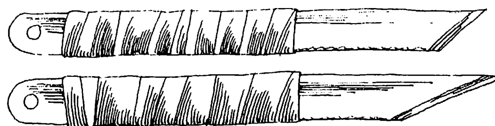
Рабочий нож керамиста легко изготовить из железного ножовоч-

ного полотна, переломив его пополам и заточив конец у одной половины под углом в 45 градусов, а у другой – под углом в 15–20 градусов. Так получатся лезвия для двух ножей – широкого и узкого. Противоположные концы полотна нужно обмотать изоляционной лентой, и тогда нож не будет ранить руку.

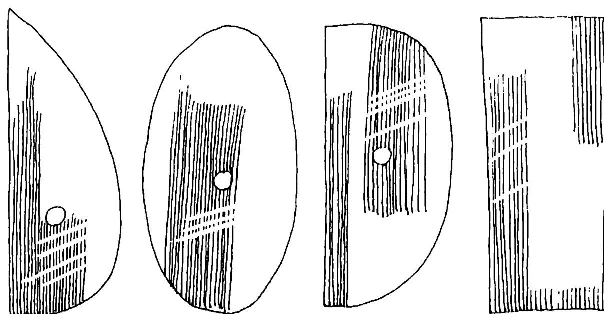
из осколков старых музыкальных пластинок, заточив их края на наждачном круге.

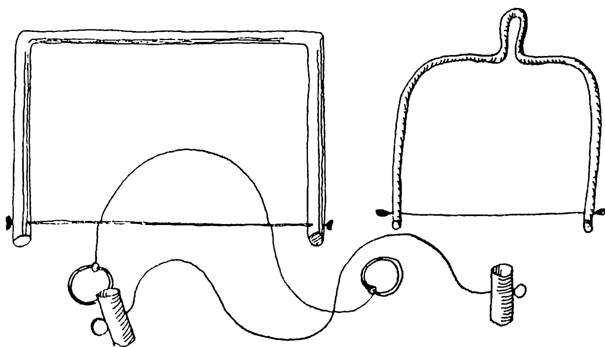
Срезка для выравнивания верхних краев сосудов, а также для срезания готовых изделий с гончарного круга и подставки делается из тонкой стальной гитарной струны (длиной 25–30 см), которая на концах наматывается на середины деревянных палочек (длиной 6–7см, диаметром – 1 см) и прочно закрепляется на них. Иногда вместо деревянных палочек используются небольшие тряпичные рулончики.

Цикли для обработки, заглаживания или офактуривания изделий можно изготовить из листового металла, дерева, пластмассы, вырезав разнопрофильные пластины и обточив их края. Если нанести на какую-нибудь сторону цикли зазубрины, то получится **скребок**. Хорошие цикли **(правильцы)** для заглаживания глины можно сделать

Проволочные петли: для вырезания узоров на глине делаются с помощью круглогубцев: нужно согнуть кусок прочной стальной

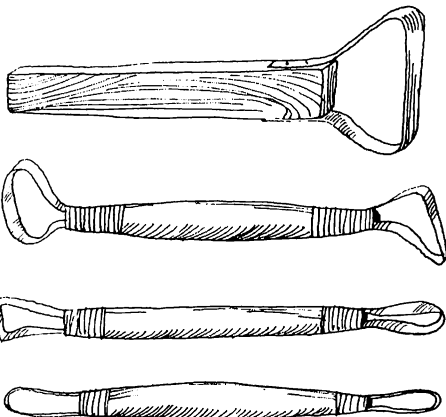
проволоки в кружок небольшого диаметра (3–10 мм), а концы петли соединить и укрепить в деревянной рукоятке;

петли для выбирания глины из донышек сосудов делаются с помощью плоскогубцев: нужно согнуть кусок прочной стальной проволоки так, чтобы получилась треугольная петля с одним прямым и одним острым углом, концы петли соединить, перевить воедино, лишнее обрезать и вставить петлю в удобную рукоятку.

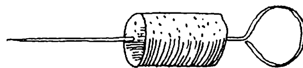
Ленточные петли: петли для выборки полости внутри круглых изделий (для мелких и тонких работ) – согнуть стальную часовую пружину в петлю и укрепить ее в деревянной рукоятке;

петли для набирания глины из ведра – на полосу металла длиной 25–30 см и шириной 2–2,5 см нанести с одной стороны зазубрины, затем согнуть ее в петлю и закрепить в деревянную рукоятку.

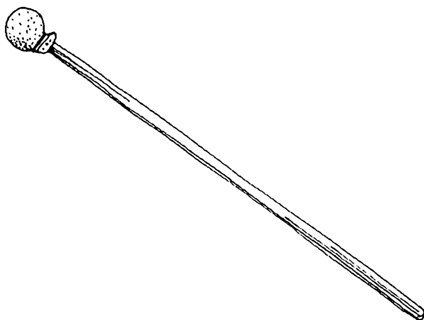
Шило для прокола дырочек и нанесения насечек в местах склеек можно сделать из прочной металлической проволоки, загнув один конец ее петлей и обвив его вокруг основного стержня. Другой конец проволоки нужно заострить на наждачном круге. Можно сделать шило и из вязальной спицы, отре-

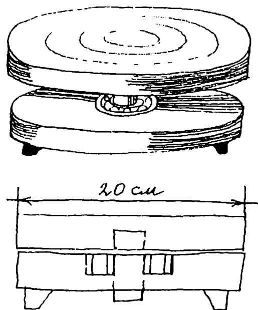
зав кусачками иглу нужной длины и надев на нее с обрезанного конца пробку от винной бутылки, которая будет служить удобной рукояткой.

Сборщик влаги – для извлечения влаги изнутри изделия, изготавливаемого на гончарном круге, – кусок губки закрепляется на длинной палочке. Так он опускается вовнутрь глубокого сосуда, собирает влагу, вынимается и выжимается.

Поворотный круг-турнетку можно сделать самим, выпилив из доски толщиной 2–2,5 см два круга одинакового диаметра – 20 см. В верхнем круге снизу в центре укрепить крепкий деревянный штырь, с сечением, равным центральному отверстию приготовленного подшипника. В центре нижнего круга сделать отверстие, равное сечению штыря, и вырезать углубление-гнездо для подшипника, к нижнему кругу снизу прикрепить деревянные колобашки-ножки. Отпилить лишнюю длину штыря так, чтобы при вращении он не касался стола.

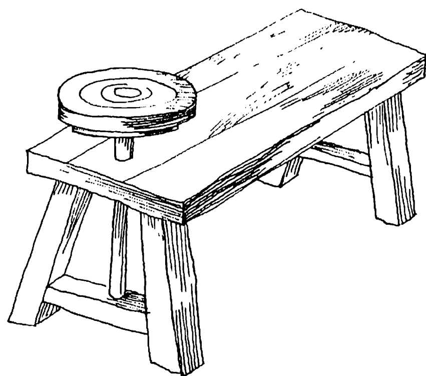

Высокую турнетку можно сделать, если в толстой доске размерами 20 × 20 × 2,5 см в центре жестко укрепить металлический штырь и вставить его в деревянную высокую подставку из бруска, укрепленного на опорной доске и имеющего в себе просверленное отверстие, равное диаметру и длине штыря. Для изменения высоты турнетки, в бруске-подставке

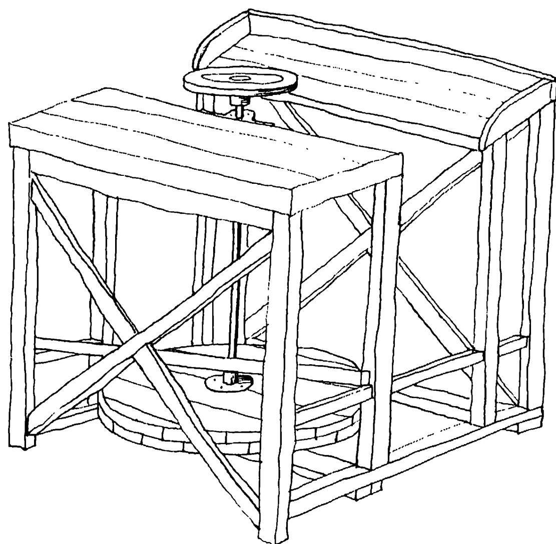
на разных уровнях сверлятся отверстия, в которые вставляются стерженьки-крепления, на которые будет опираться поднятый штырь.

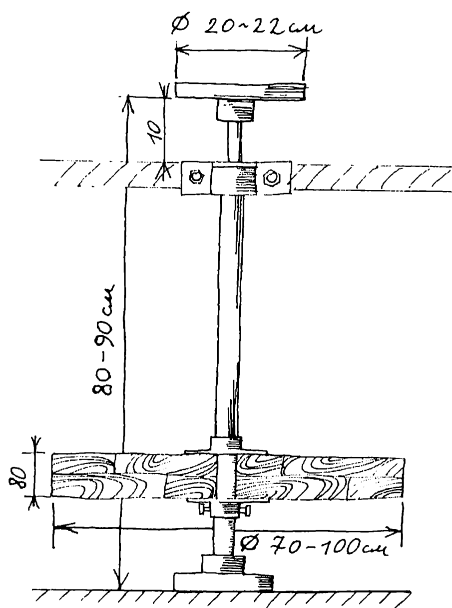
Деревянную подставку можно заменить подходящим по высоте глиняным цветочным горшком с отверстием в дне и, поставив его на стол в перевернутом виде, вставить доску штырем в отверстие. Доска будет легко вращаться, но уровень такой турнетки будет постоянной высоты.

Деревянный гончарный станок – древняя и простая модель. В одном конце устойчивой деревянной скамьи, на которой удобно сидеть верхом, нужно жестко укрепить вертикальную деревянную ось-стержень. Из доски толщиной 2–4 см выпилить круг диаметром 25 см, а из более тонкой – круг поменьше, диаметром 20см. В центре меньшего круга просверлить отверстие диаметром, равным диаметру оси, а снизу большего круга сделать в центре углубление-гнездо для закрепления на оси. Скрепить оба круга между собой равными колышками-распорками. Так мы сделаем поворотный круг, который может сниматься и надеваться на ось и вращаться на ней. Такие гончарные круги позволяют создавать круглые изделия способом жгутового навива или ленточно-кольцевого налепа.

Ножной гончарный станок имеет более сложную и громоздкую конструкцию. Принцип его состоит из совмещения на одной вертикальной оси большого махового колеса и маленького рабочего диска-головки, которые укрепляются в устойчивой станине. Большой нижний диск диаметром 1м делается из двух слоев толстых шпунтованных досок, скрепленных между собой. В центре диска просверливается отверстие для осевого стержня. Чтобы это отверстие не разбивалось при вращении диска, к нему привинчиваются шурупами металлические пластины (сверху и снизу), в которых просверлены такие же отверстия. Иногда мастера вместо деревянного махового диска используют автомобильное колесо, которое накрывают скрепленным с ним фанерным кругом. Малый рабочий круг диаметром 20–22 см вырезается из доски или вытачивается из металла или пластмассы. Верхний и нижний диски насаживают

Ø 20~22см
10
80-90см
80
Ø 70-100см

на вертикальный осевой стержень высотою 80–90 см. Для закрепления оси в вертикальном положении и для свободного ее вращения на ней закрепляется подшипник на расстоянии 10–15 см от верхнего диска и хомутом прикрепляется к верхней перекладине станины. Нижний конец оси устанавливается в подшипник, закрепленный в основании станины.

На станине крепится высокое сидение для гончара, так, чтобы ему было удобно склоняться к рабочему кругу, с силой давить на ком глины, центровать и обрабатывать изделие.

С двух сторон на станине прикрепляются дощечки-подставки для ног. Левая нога находится на подножке постоянно, а правая толчками раскручивает маховое колесо и, когда оно уже быстро вращается и обеспечивает на какое-то время равномерное вращение верхнего диска, ставится на правую подножку.

На верхнюю часть станины прикрепляется доска-столешня, на которую во время работы ставится миска с водой и раскладываются нужные приспособления – губка, цикли, срезка, сборщик влаги. Столешню по внешнему краю нужно оббить широкой лентой жести, которая будет служить ограждением и не позволит разбрызгиваться по сторонам жидкой глине.

Чтобы деревянные части не портились от проникновения влаги, их несколько раз пропитывают горячей олифой.

Электрические стационарные гончарные станки создаются по такому же принципу, только вместо махового диска внизу станка делается настил пола с педалью от привода электрического мотора, находящегося под полом и приводящего во вращение ось с верхним кругом. Удобен станок, имеющий коробку шестеренчатых передач, позволяющих увеличивать или уменьшать скорость вращения от 50 до 300–350 оборотов в минуту. Промышленностью освоено производство легких переносных электрических станков из металла и пластмассы.

Как провести обжиг глиняных изделий

Обжигать можно только хорошо высушенные изделия, так как при обжиге разогретые водные пары, стремясь вырваться из толщи глины, могут разорвать изделие на куски. По характеру проведения обжиги разделяются на: обжиг открытого огня, муфельный (или камерный) обжиг, обжиг раку (прерванный), восстановительный (бескислородный).

Обжиг **открытого огня**, когда изделия охвачены пламенем, проводится в дровяных, газовых, мазутных печах. Такой обжиг обеспечивает закрепление черепка и хороший расплав глазури.

Обжиг **муфельный** (или камерный), когда изделие обжигается жаром без доступа огня и продуктов горения топлива, проводится в электрических или газовых печах, и изделия помещаются в камеру или специальные капсели (от лат. capsula – «коробочка»). Так в основном обжигают фарфор и фаянс.

Обжиг **раку** (прерванный) проводится в небольших печах, работающих на газе, подаваемом через регулируемую форсунку, и заключается в том, что раскаленное изделие вынимается щипцами из горячей печи и быстро закапывается в мокрые древесные опилки. Обжиг прерывается, реакция черепка и глазури проявляется в особых эффектах частичного восстановления металлов из окислов.

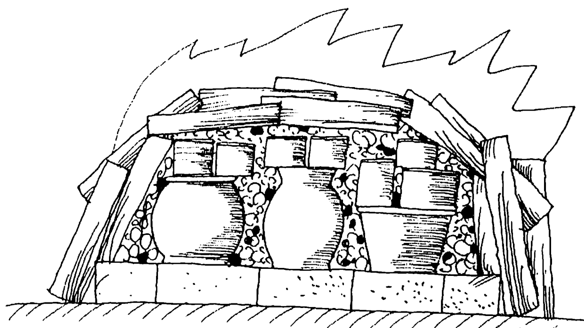
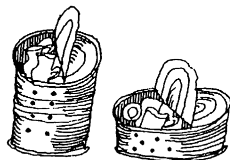
Восстановительный (бескислородный) обжиг проводится в обычных керамических печах, но перед завершением обжига в печь забрасывают канифоль, масляное тряпье, смолистые шишки, которые вызывают чад и дым. Щели печи наглухо замазывают глиной, чтобы не допустить попадания свежего воздуха. Таким образом из атмосферы печи и из состава глазурей удаляется кислород и из окислов в глазурях восстанавливаются металлы. Такой обжиг придает изделиям красивый вид с ярким металлическим блеском.

Окончательный вид керамического изделия – его прочность, декоративность – зависит от характера обжига, поэтому керамисты преднамеренно используют нужный им способ обжига.

Обжиг в костре

Огонь в костре на открытом воздухе достигает температуры 700...750 °С. Температура для глины невелика, но достаточна, чтобы глина превратилась в керамику, т. е., чтобы выгорела органика, исчезла кристаллическая вода, спекся черепок. Чем ниже температура обжига, тем больше требуется времени, поэтому обжиг глиняных изделий в костре должен длиться около 10–12 часов.

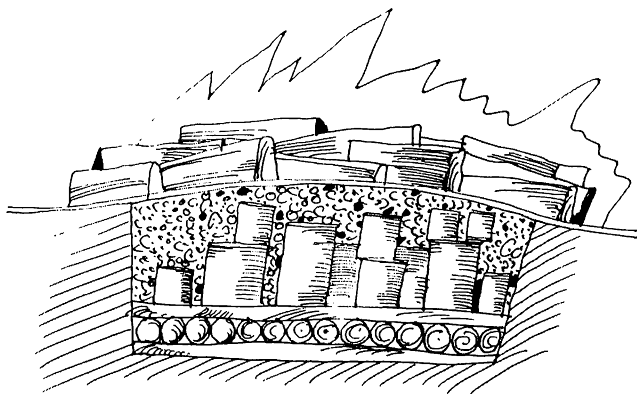
Для обжига необходимо подготовить площадку, выложив ее кирпичами. На них нужно поставить крупные изделия, а сверху поменьше. Совсем мелкие (например, бусы) можно насыпать в любой сосуд или обжигать в специальной капсели (ею может служить обыкновенная консервная банка с отверстиями для выхода паров и газов). Пирамиду из сложенных глиняных изделий нужно осторожно обложить дровами и хворостом и поджечь. Во все время обжига нужно стараться поддерживать равномерный огонь и следить, чтобы изделия были все время закрыты дровами. Накрыть старым корытом или ведром и засыпать сухим песком для медленного остывания.

Мелкие поделки можно обжечь и «под костром». Для этого нужно вырыть в земле неглубокую яму и дно ее выложить дровами. На дрова поставить закрытые капсели с мелкими изделиями и полностью засыпать их древесным углем от прежних костров. Сверху уголь нужно присыпать тонким слоем песка и на этом месте сложить новый костер. Гася прогоревший несколько часов костер, его нужно засыпать землей и оставить так до следующего утра. Утром кострище нужно раскопать, извлечь из золы капсели и вынуть обожженные изделия.

Обжиг в дровяной печи

Обжигать детские глиняные изделия можно в русской деревенской духовой печи, в дачной обогревательной дровяной печи и в топке плиты для готовки пищи. В такой

печи температура поднимается до 900 °С.

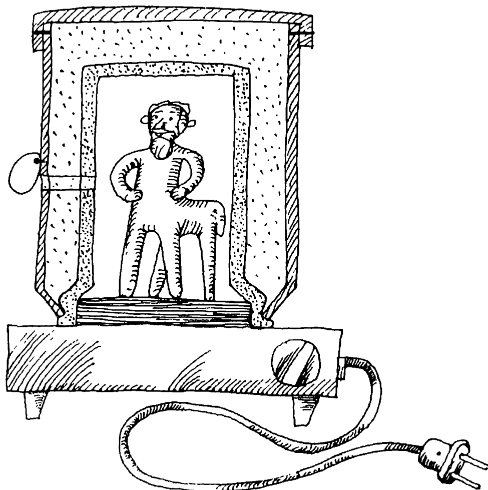
Хорошо высушенные изделия нужно плотно составить в глубокий железный противень, а его установить на сложенные в топке дрова и обложить дровами со всех сторон. Дрова поджечь и поддерживать огонь, чтобы изделия были раскаленными 3–4 часа. Потом, когда пламя прекратится и на углях появится легкий налет золы, сгрести горящие угли поближе к противню, закрыть печную заглушку в трубе, плотно закрыть дверцу и не открывать печь до следующего утра. Изделия можно доставать из абсолютно остывшей печи.

Обжиг в муфельной печи

Электромуфельные печи промышленного производства обеспечивают подъем температуры до 1000 °С и более. Время обжига зависит от объема камеры и загруженности изделиями, рассчитывается заранее, а обжиг можно контролировать термоизмерительными приборами.

Как изготовить самодельную маленькую обжиговую муфельную печь – приставку к электроплитке

Из глиняной массы (1 часть глины на 3 части шамота – толченого огнеупорного кирпича) слепить обжиговую камеру-колпак, по высоте и ширине равный диаметру диска электроплитки, и с толщиной стенок 1–1,2 см. Колпак приклеить к основанию-кольцу с гнездом для установки и закрепления внешнего металлического кожуха. В камере проделать смотровое отверстие-глазок, а наверху небольшое отверстие для выхода паров и газов. Необходимо учесть, что при сушке и первом обжиге масса дает усадку 8–10 процентов, а колпак в итоге должен прочно сидеть на краях диска. Его нужно хорошо высушить, лучше бы где-нибудь предварительно обжечь, но он может обжечься и в собранном виде при первом же обжиге. Нужно приготовить металлический кожух, свернув его из листа жести в трубу, диаметром на 6 см

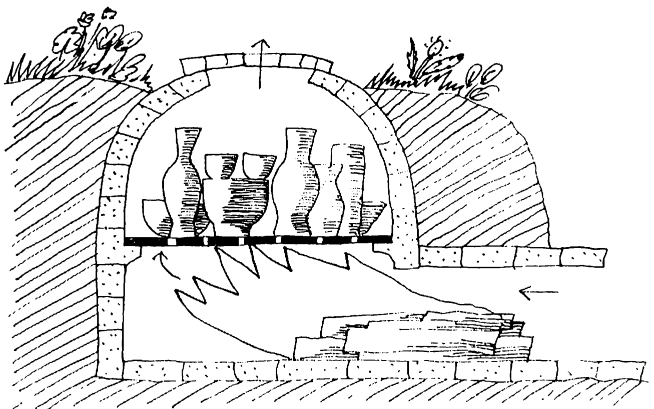

больше глиняного колпака и на 3 см выше (можно подобрать старое жестяное ведро или кастрюлю без дна). Кожух установить в гнездо на кольце в основании колпака. Из кровельной жести нужно изготовить крышку, которую можно было бы привинчивать к кожуху болтами. В ней (в центре и по краям) следует просверлить отверстия для вывода паров при обжиге. В кожухе нужно вырезать смотровое отверстие и, совместив его с отверстием в камере, вставить фарфоровую или глиняную трубку так, чтобы она удобно закрывалась металлической шторкой на винте или глиняной пробкой. Скрепить болтами кожух с кольцом камеры. Между корпусом кожуха и корпусом камеры должно оставаться пространство, расстояние между ними не менее 3 см. Сверху – тоже. Поэтому сверху колпак закрепляется скобой-ограничителем, которая находится на 3 см ниже краев кожуха и привинчивается к стенкам болтами с гайками. Для теплоизоляции вовнутрь кожуха нужно насыпать асбестовую крошку. Затем кожух закрыть крышкой и привинтить ее болтами к корпусу. Готовую муфельную приставку нужно установить на электроплитке с соблюдением правил пожарной безопасности на площадке из кирпичей, на асбестовой подстилке и у стены, обитой железом.

Обжиг в таком муфеле нужно проводить с замедленным начальным периодом, постоянно включая и выключая плитку в течение 30–40 мин через каждые 5–10 мин. Так происходят досушка изделий, выпарка оставшейся влаги и постепенное закрепление черепка. Такой режим является щадящим и для обжиговой камеры. Обжиг в целом может длиться 2–3 часа. Подъем и изменение температуры можно наблюдать через «глазок» и определять по цвету свечения: темно-красное – 600, красное – 700, ярко-красное – 800, оранжевое – 900, раскаленное добела – выше 1000 °С. В работе с печкой и во время обжигов необходимо соблюдать осторожность, не прикасаться к ней, когда она включена, загружать и разгружать только остывшую печь.

Самодельный горн для обжига керамики в сельских условиях

Керамический горн лучше всего устроить в склоне оврага или в насыпном песчаном холме, обложенном дерном. По своей конструкции горн представляет собой двухкамерную круглую сводчатую печь, в нижней части которой располагается дровяная топка, а в верхней – обжиговая камера. Размер печи определяется потребностями. В овраге или песчаном холме выкапывается пещера для устройства печи и выкладывается ее корпус из огнеупорной глины (1 часть глины на

3 части песка или молотого кирпича). Для этого из глины нужно заготовить влажные валики-«скалки» (диаметром около 10 см), которые последовательно послойно укладываются друг на друга по периметру будущей печи. Выложенные ряды необходимо хорошо приминать руками, прибивать деревянной колотушкой и заравнивать в стенку деревянной дощечкой. Делать это следует постепенно с подсушкой нижних слоев. Сразу на нужном уровне вылепить глиняную полочку для разделительной колосниковой решетки, на которую потом будут устанавливаться обжигаемые изделия и через которую пламя будет проникать к ним. Тут могут быть использованы обычные печные колосники, но иногда гончары используют просверленные листы железа, а то и ступицы от автомобильных колес.

Горн-«нырялка» делается с отверстием для загрузки и разгрузки изделий сверху. В таком случае из глины также должна быть изготовлена съемная крышка, которая на время обжига по краям замазывается глиной. Обычный горн с боковым окном для загрузки камеры либо закрывается приставной дверцей, либо для каждого обжига закладывается кирпичами и замуровывается глиной, а потом пробивается вновь. В нижней топочной камере оставляется отверстие-жерло для подачи дров. Во время обжига оно прикрывается листом железа.

Вылепленный и высушенный на солнце в течение двух недель горн нужно присыпать с боков и сверху сухим песком и подвергнуть прожигу. В течение нескольких часов печь нужно прогревать на небольшом огне, затем его можно сильно

распалить и поддерживать активным в течение всего дня, прекратив подачу дров вечером. Затем засыпать лист железа, прикрывающий топку, землей и оставить остывать на ночь и на следующий день. Открыть печь можно только, когда она совсем остынет. В зависимости от размеров и загрузки, обжиги в таких горнах могут длиться от 4 до 10–12 часов. Лучше проводить обжиги днем, а студить ночью.

Надеемся, что описанные нами способы лепки, изготовления необходимых материалов и инструментов, правила работы с пластилином и глиной, условия проведения обжигов изделий помогут вам реализовать желание лепить и воплотить ваши идеи в красивые изделия.

СЛОВАРЬ

Ангоб

Фр. engobe – «обмазка» – тонкое покрытие из белой или цветной глины, наносимое на керамическое изделие (до обжига) для устранения дефектов поверхности и придания ей какого-либо цвета, либо для декоративной росписи изделия.

Бура

Арабск. – минерал, содержащий водный борат натрия, используется в керамической промышленности для приготовления глазурей.

Глет

Нем. Glatte – техническое название окиси свинца, применяемой в производстве глазурей.

Гипс

Гр. gypsos – минерал, водный сульфат натрия; обожженный и тонко размолотый гипс обладает свойствами затвердевать после размешивания с водой; применяется для лепных и формовочных работ.

Глазурь

Нем. Glasur от Glas – «стекло» – стекловидное покрытие на керамике, закрепленное обжигом; делает поверхность керамического изделия блестящей, прочной, водонепроницаемой; служит декоративным целям.

Глазуровочный, глазурный (политой) обжиг

Повторный обжиг керамических изделий (после покрытия их глазурью) для расплава глазури и спекания ее с черепком. Температура обжига зависит от свойств глазури и глиняного черепка и достигает 900 до 1200 °С.

Глина

Ст.-слав. глиньнъ, глиний от гр. glinos – «клейкое вещество» – землистое вещество, измельченная осадочная горная порода, состоящая из частиц слоистого минерала – каолинита, органических веществ, окислов металлов и других примесей; при взаимодействии с водой, превращается в пластичную массу, пригодную для лепных и гончарных работ; при высыхании глина затвердевает, сохраняя приданную ей форму, а при обжиге свыше 500–600 градусов обретает твердость камня. Изделия из обожженной глины называются ***керамикой***.

Гончар

Др.-русск. гърньчаръ > горнчар – мастер, изготавливающий из глины посуду и другие изделия.

Гончарный круг

Гончарный круг – специальное приспособление (станок) для изготовления круглых симметричных полых глиняных изделий; представляет собой круг (деревянный, каменный, металлический, пластмассовый), вращающийся на вертикальной оси и приводимый в движение ножным или ручным (или электрическим) приводом.

Декор

Лат. decor – «прекрасный, выдающийся, достойный» – система, совокупность элементов композиции, украшающих, обогащающих содержание художественного произведения.

Жидель (жижель)

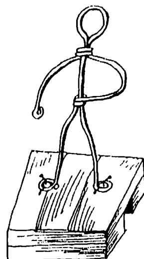
Др.-русск. жидкий, жижа – размоченная в воде глина, из которой приготавливается шликер; используется при склейке деталей сырых глиняных изделий.

Изразец

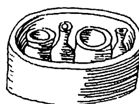
Ст.-слав. образ – образить – придать красивый вид, украсить; так же др.-русск. изражати – (живо)писать или резать изображение на плоскости) – русское название облицовочной керамической плитки.

Каркас

Ит. carcassa – «скелет» – остов какого-либо изделия или сооружения, состоящий из отдельных, скрепленных между собой опор.

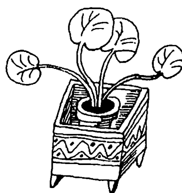
Капсель

Нем. Kapsel от лат. capsula – «коробочка» – огнеупорная (шамотная) коробка, в которой обжигаются глазурованные керамические изделия (фарфоровые или фаянсовые), чтобы предохранить их от непосредственного соприкосновения с пламенем огня и влияния продуктов горения.

Кашпо

Фр. cache-pot от cacher – прятать и pot – «горшок») – декоративная ваза, в которую ставится цветочный горшок.

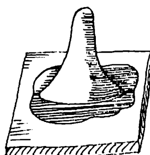

Керамика

Греч. keramike от keramos – «глина») – общее название всех видов изделий из обожженной глины (*майолика, терракота, фаянс, фарфор, шамотная масса* и др.).

Курант

Фр. courant – «текущий, подвижный, движущийся» – конусообразный, с широким основанием пестик (каменный, фарфоровый, стеклянный) для влажного растирания красок.

Лощение

Слав. лоск – гладь, блеск, глянец; лоснить, лощить – наводить блеск – техника придания блеска поверхности глиняных изделий еще до обжига. Лощение производится трением гладкой речной галькой или кусочком кости, рога (лощилом) о поверхность изделия с помощью воска, жира или графита. После обжига поверхность изделия становится водонепроницаемой и блестящей, а в бескислородном обжиге она приобретает черный цвет.

Люстр

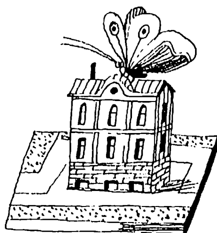
Фр. lustre – «блеск, глянец» от лат. lustrare – «светить» – особый легкоплавкий красочный состав для керамических изделий, обладающий перламутровым и металлическим золотистым блеском, который возникает во время обжига сернистых соединений меди, марганца, серебра или золота.

Майолика

Ит. maiolika от исп. Maiorca – название острова в Средиземном море, через который первоначально испанская керамика завозилась в Италию, – художественная керамика из цветной глины, покрытая белой непрозрачной оловянной глазурью с последующей росписью «по сырому», глазурованием и обжигом при температуре около 1000 °С.

Макет

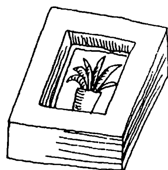
Фр. maquette – «образец, представляющий что-либо в уменьшенных размерах».

Маскарон

Ит. mascherone – «скульптурное украшение в виде человеческого лица или головы животного, срезанных сзади (как маска)».

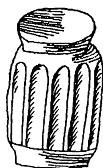
Матрица

Нем. Matrize от лат. matrix – «праматерь, источник, начало» – основная часть формы для отминки изделий из глины.

Модель

Фр. modele от лат. modulus – «мера, образец» – образец какого-либо изделия для серийного производства.

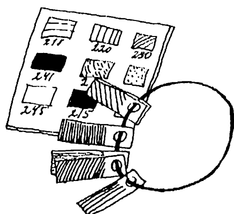
Муфель

Нем. muffel – «закрытый, закупоренный» – закрытая камера (печь) для обжига керамических изделий с целью предохранения их от доступа открытого огня и воздействия продуктов горения.

Надглазурная роспись

Роспись керамических изделий по обожженной глазури легкоплавкими красками. Надглазурный обжиг производится в муфельных печах при низких температурах, что позволяет использовать довольно большую палитру (невыгорающих) красок.

Палитра

Фр. palette – «тонкая дощечка, служащая живописцам для смешивания красок»; в керамике – собранные вместе керамические образцы с обожженными ангобами, глазурями, эмалями, красками, люстрами (на тарелке, на плитке, на деревянной дощечке, в связке пробников).

Панно

Фр. panneau – «доска, щит» – часть стены или потолка, представляющая собой декоративную композицию (картину) – расписную, рельефную, изразцовую; также – настенная навесная декоративная композиция.

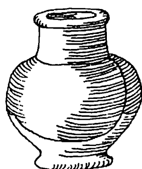
Пластилин

Ит. plastilina от лат. plastikus – «лепящий, пластичный» – материал для лепки, состоящий из глины и веществ, препятствующих ее затвердеванию (воска, жира, смол).

Подглазурная роспись

Способ росписи керамических изделий высокожгущимися красками по «сырому» слою необожженной эмали или чистому черепку с последующим покрытием прозрачной глазурью и обжигом.

Полива

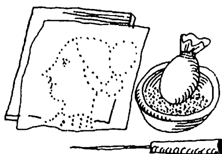
Слой глазури на керамическом изделии, нанесенный способом поливки, обливания; легко узнается по свободным подтекам и неодинаковой толщине, чем отличается от крытья кистью или пульфоном. Поливой называются и легкоплавкие глазури, которые в обжиге дают сильный растек.

Поталь

Греч. petalion – «лист, пластина» – фольга из различных сплавов на основе меди, имитирующих золото (*сусальное золото*).

Припорох

Др.-русск. порох – пыль, прах – техника переноса рисунка на какую-либо поверхность через проколотые отверстия при помощи тампона и угольной пыли; используется при подглазурной росписи.

Рельеф

Ит. rilievo от лат. relevare – «приподнимать» – выпуклое изображение на плоскости.

Сграффито

Ит. graffito – «процарапанный» от греч. grapho – «пишу, черчу» – техника процарапывания, соскабливания верхнего слоя какой-либо поверхности до появления другого цвета, тона или фактуры; в керамике – сграффито по ангобу, сграффито по эмали.

Скудель Стар.-русск. – скудная земля, глина; глиняная посуда.

Скудельник Гончар, изразечник, черепичник; делающий вещи из глины.

Стека Ит. stecca – «палочка» – инструмент, которым пользуется скульптор при лепке для обработки поверхности скульптуры в мягком материале (глине, воске, пластилине, гипсе).

Сурик Минерал яркого красно-оранжевого цвета, содержащий в большом количестве окись свинца и используемый в изготовлении глазурей.

Терракота Ит. от лат. terra cotta – «обожженная земля» – изделия из обожженной красной неглазурованной глины.

Тираж Фр. tirage – «тяга, волочение, тиснение» – точное повторение оригинального образца в разных количествах экземпляров.

Утель Керамический товар, обожженный однократно с целью закрепления глиняного черепка и подготавливаемый для дальнейшего глазурования.

Утельный (утильный) обжиг

Лат. utilis – «полезный, необходимый» – первый (предварительный) обжиг керамических изделий, при котором происходит спекание черепка и он становится прочным и водонепроницаемым. Температура обжига зависит от свойств глины и достигает 900–1300 °С. За ним обычно следует второй – *глазуровочный (политой)* обжиг и, возможно, третий – *надглазурный* (для обжига росписи надглазурными красками, люстрами, золотом).

Фактура

Лат. faktura – «обработка» – зрительно и осязательно воспринимаемое качество какой-либо поверхности; особенности отделки поверхности какого-либо материала.

Фарфор

Перс. fahfuri от китайск. – «императорский» – искусственно изготовленная минеральная масса из высокосортной белой глины (каолина) с добавлением кварца и полевого шпата, идущая на изготовление различных изделий, обладающих тугоплавкостью, огнестойкостью, водонепроницаемостью, химической устойчивостью и электроизоляционными свойствами. Посуда из фарфора отличается особой белизной, плотностью и тонкостью черепка. Скульптура из фарфора может быть как глазурованная, так и *бисквитная* (от фр. biscuit – «сухарь» – неоглазуренный фарфор).

Фаянс

Фр. faience от ит. Faenza – город в Италии – белая или цветная масса из особых сортов глины с гипсом и другими примесями, более пористая, мягкая и низкожгущаяся, чем фарфор. Чаще всего используется для изготовления глазурованной посуды и другой бытовой керамики.

Флюсы

Нем. flussig – «жидкий» – легкоплавкие компоненты, добавляемые в состав глазури для понижения ее температуры плавления, скорейшего спекания с черепком и частичного обесцвечивания.

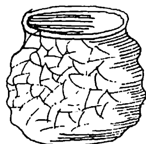
Фляндровка

От фр. flanquer – «находиться по бокам чего-либо» – техника декорирования керамических изделий плотно соприкасающимися разноцветными линиями или каплями жидкого ангоба с процарапкой их в разные стороны.

Фритта

Ит. fritta от лат. friare – «размельчать, разбивать» – предварительный сплав измельченных и перемешанных компонентов глазурной массы, который служит основой для дальнейшего приготовления глазури. Сваренная фритта (стекломасса) дополнительно измельчается, в нее добавляются красители (оксиды), она смешивается с водой и наносится на первично обожженное изделие, которое подлежит повторному глазуровочному (политому) обжигу.

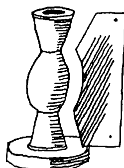
Цек — Тончайшие трещины на эмали, покрывающей керамическое изделие.

Черепица — Глиняная, обожженная плита или желоба разного вида для покрытия крыш.

Черепок — Др.-русск. чрепъ от чрепъный – глиняный – корпус изделия из обожженной глины; обломок глиняной посуды; глиняный осколок.

Шаблон — Нем. Schablone – «образец» – приспособление для проверки правильности и точного повторения форм. В керамике используется для тиражирования на станке форм изделий одного профиля; для вырезания из глиняного пласта нужных заготовок.

Шамот — Фр. chamotte от chame – «морская раковина» – обожженная до спекания огнеупорная глина. Измельченный шамот добавляется к сырой глине для повышения ее механической прочности и огнестойкости; крупнозернистый шамот добавляется в глину для достижения декоративных эффектов фактуры керамических произведений.

Шеллак

Голландск. Schellak от schel – чешуйка и инд. lak – множество) – смолистое вещество, выделяемое насекомыми (лаковыми червецами), обитающими на побегах некоторых тропических растений; применяется для приготовления лаков.

Шликер

Нем. schleicher – «ползущий, проникающий» – жидкая суспензия глиняной массы, которая заливается в гипсовые формы для получения тонкостенных керамических изделий в серийном производстве. Шликер используется также для нанесения рельефного декора и как клеящее вещество при склейке отдельных деталей изделия в сыром состоянии.

Эмаль

Фр. email от франк. smalt от лат. smaltum – «плавленый» – блестящее покрытие, полученное плавлением различных материалов; в керамике – непрозрачные (глушенные) оловянные глазури.

Эскиз

Фр. esquisse, итал. schizzo от лат. schedium – «поэтический экспромт» – предварительный набросок, выражающий общую идею композиции будущего произведения.

Этюд

Фр. etude от лат. studium – «старание», «изучение» – подготовительная работа художника по нахождению основных форм будущего произведения или его части; учебное упражнение, выполненное непосредственно с натуры с целью изучения, фиксации необходимого материала для последующей композиции.

СОДЕРЖАНИЕ